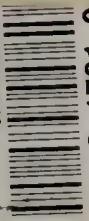


373.1707713
059021C-A

OHEG

FACULTY OF EDUCATION
UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 0

Cycles intermédiaire
et supérieur 1986

Programme-cadre Arts visuels



Ontario

Ministère
de
l'Éducation

Sean Conway, ministre
Bernard J. Shapiro, sous-ministre

Min Gu
707.
0513
050vi
185
French

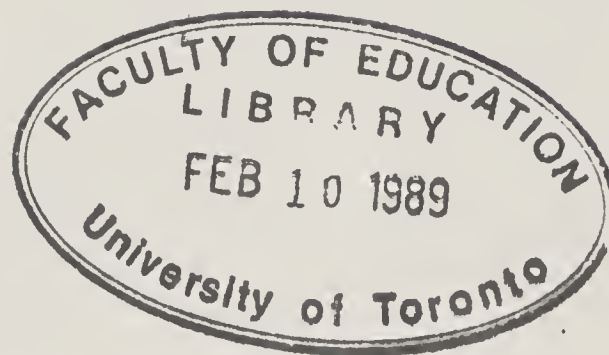


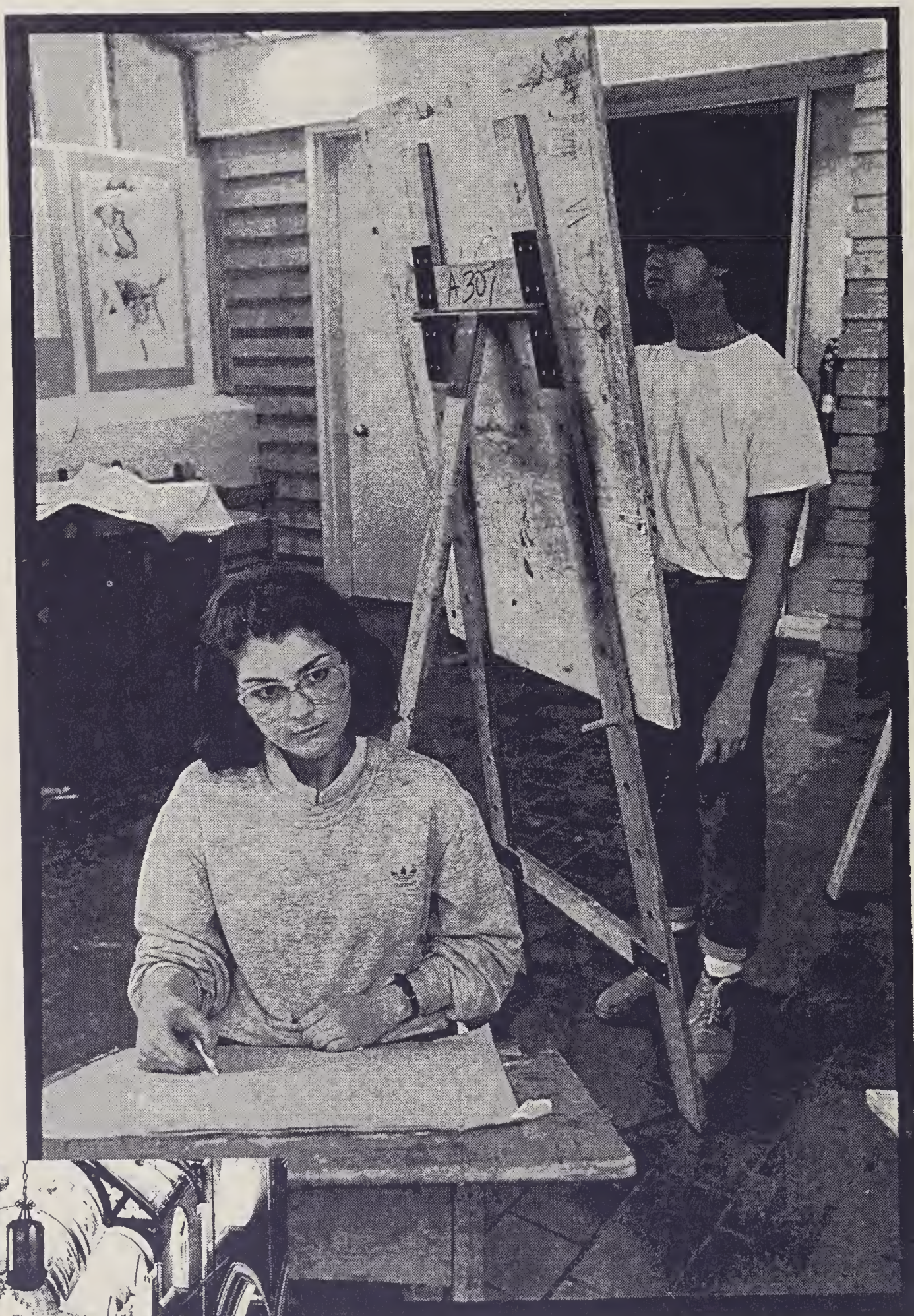
Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/programmecadrear00onta>

Programme-cadre
Arts visuels

Cycles intermédiaire
et supérieur 1986



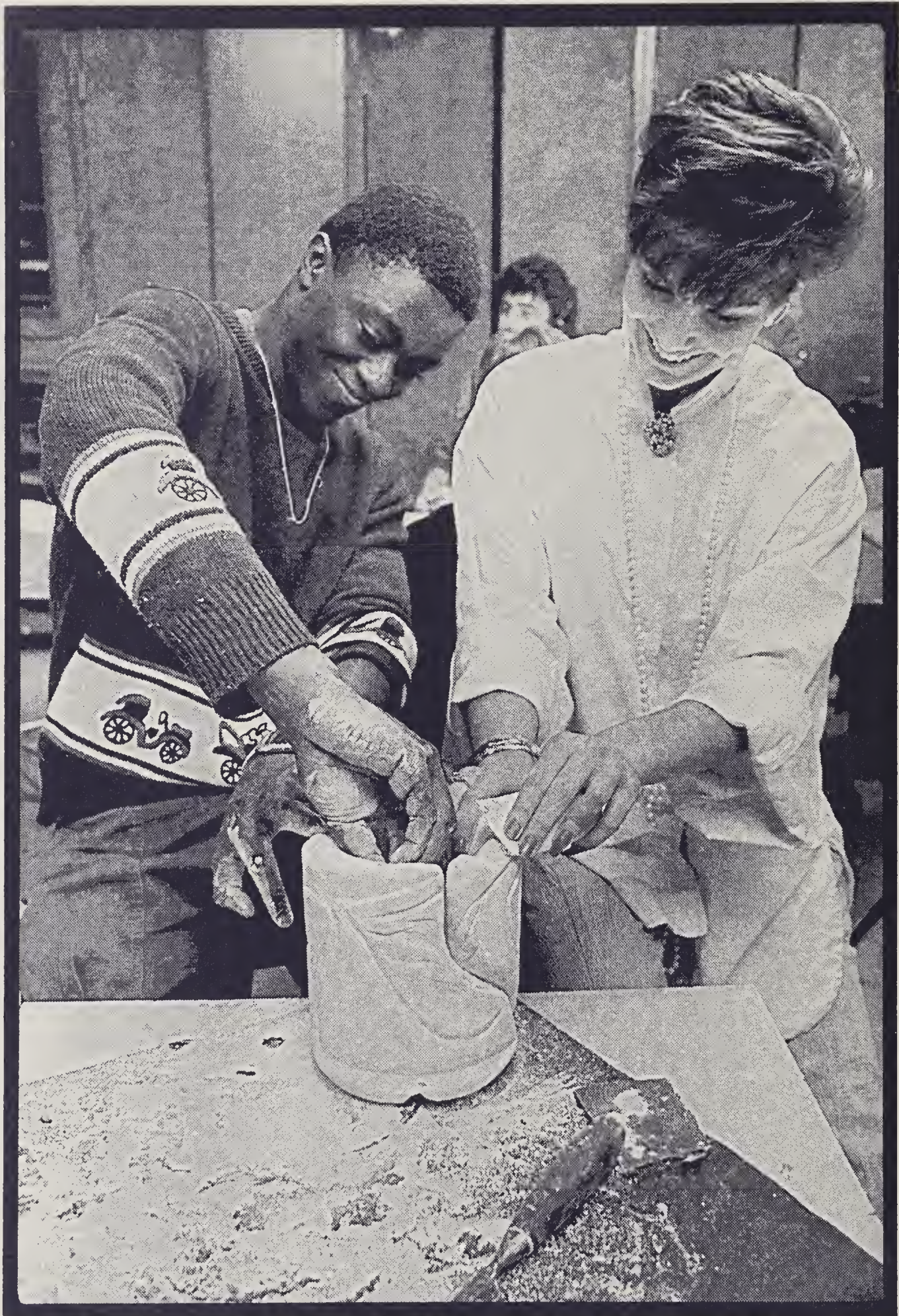


L'étude des arts visuels est un moyen de voir le monde par les yeux des autres et, de ce fait, permet non seulement de mieux comprendre et apprécier le passé, mais aussi de mieux percevoir le présent.

Table des matières

5	Préface		
	Partie A		Partie B
7	Buts et politique	57	Matière suggérée et préparation des cours
9	Introduction	59	Matière suggérée
9	Importance et rôle des arts visuels	59	7 ^e et 8 ^e année
10	Définition des arts visuels	68	Cours de base (9 ^e ou 10 ^e année)
11	Les buts de l'éducation et les arts visuels	70	Cours généraux de niveau fondamental (10 ^e à 12 ^e année)
16	Buts de l'enseignement des arts visuels	72	Cours généraux de niveau général (10 ^e à 12 ^e année)
17	Points importants du programme d'arts visuels	80	1 ^{re} voie pour le cours préuniversitaire de l'Ontario – Cours généraux de niveau avancé (10 ^e à 12 ^e année)
19	Facteurs principaux de l'élaboration d'un programme d'arts visuels	86	2 ^e voie pour le cours préuniversitaire de l'Ontario – Cours spéciaux de niveau avancé (10 ^e à 12 ^e année)
19	Responsabilités quant à l'élaboration et à l'enseignement du programme	92	Cours spéciaux (10 ^e à 12 ^e année)
20	Les élèves	103	Suggestions générales
22	Niveaux de difficulté	103	Démarches pédagogiques
25	Processus d'apprentissage et composantes du programme d'arts visuels	105	Recherche du sujet
30	Intégration à la vie scolaire et à la collectivité	106	L'histoire en tant que ressource pour l'apprentissage
30	Égalité des sexes	109	La critique d'art en tant que ressource pour l'apprentissage
31	Évaluation	110	L'informatique dans les arts visuels et l'image électronique
31	Buts	112	Métiers et professions
31	Évaluation du développement et des progrès de l'élève	115	Sécurité
34	Évaluation du programme	118	Prospectus des cours
37	Aperçu du programme	121	Annexe A <i>Les écoles de l'Ontario et les arts visuels</i>
37	Introduction	125	Annexe B Codes des cours
39	7 ^e et 8 ^e année	127	Annexe C Étude comparée d'œuvres d'art pour les cours de niveau avancé
40	Cours de base (9 ^e ou 10 ^e année)	139	Annexe D Modèles de cours
42	Cours généraux de niveau fondamental (10 ^e à 12 ^e année)	171	Remerciements
44	Cours généraux de niveau général (10 ^e à 12 ^e année)		
46	Cours de niveau avancé (1 ^{re} et 2 ^e voies, 10 ^e à 12 ^e année)		
48	Cours spéciaux (10 ^e à 12 ^e année)		
49	Cours préuniversitaire de l'Ontario		





L'enseignement des arts visuels a des fins et des moyens qui sont à la fois individuels, sociaux et culturels. Il renforce le développement et les capacités propres à chaque élève, répond à des besoins sociaux et procure un apprentissage qui lui est exclusif.

Préface

Le présent programme-cadre remplace et annule *Les arts visuels et plastiques, cycle intermédiaire I-13*, 1968 et *Éveil au monde visuel, cycle supérieur*, 1976. Les professeurs et directeurs d'école devront assimiler le contenu de ce document et préparer les programmes et les cours qui y sont recommandés.

Le présent ouvrage tient compte des conclusions du Rapport sur les enquêtes provinciales n° 3, intitulé *Les arts visuels et plastiques, cycle intermédiaire*, 1983 ainsi que du plan de remaniement prévu pour les programmes des cycles intermédiaire et supérieur. Il suit les idées et les déclarations de principes exprimées dans la circulaire *Les écoles de l'Ontario aux cycles intermédiaire et supérieur. La préparation au diplôme d'études secondaires de l'Ontario 1984*¹, mise en vigueur à partir de septembre 1984.

1. À l'avenir : *Les écoles de l'Ontario*.



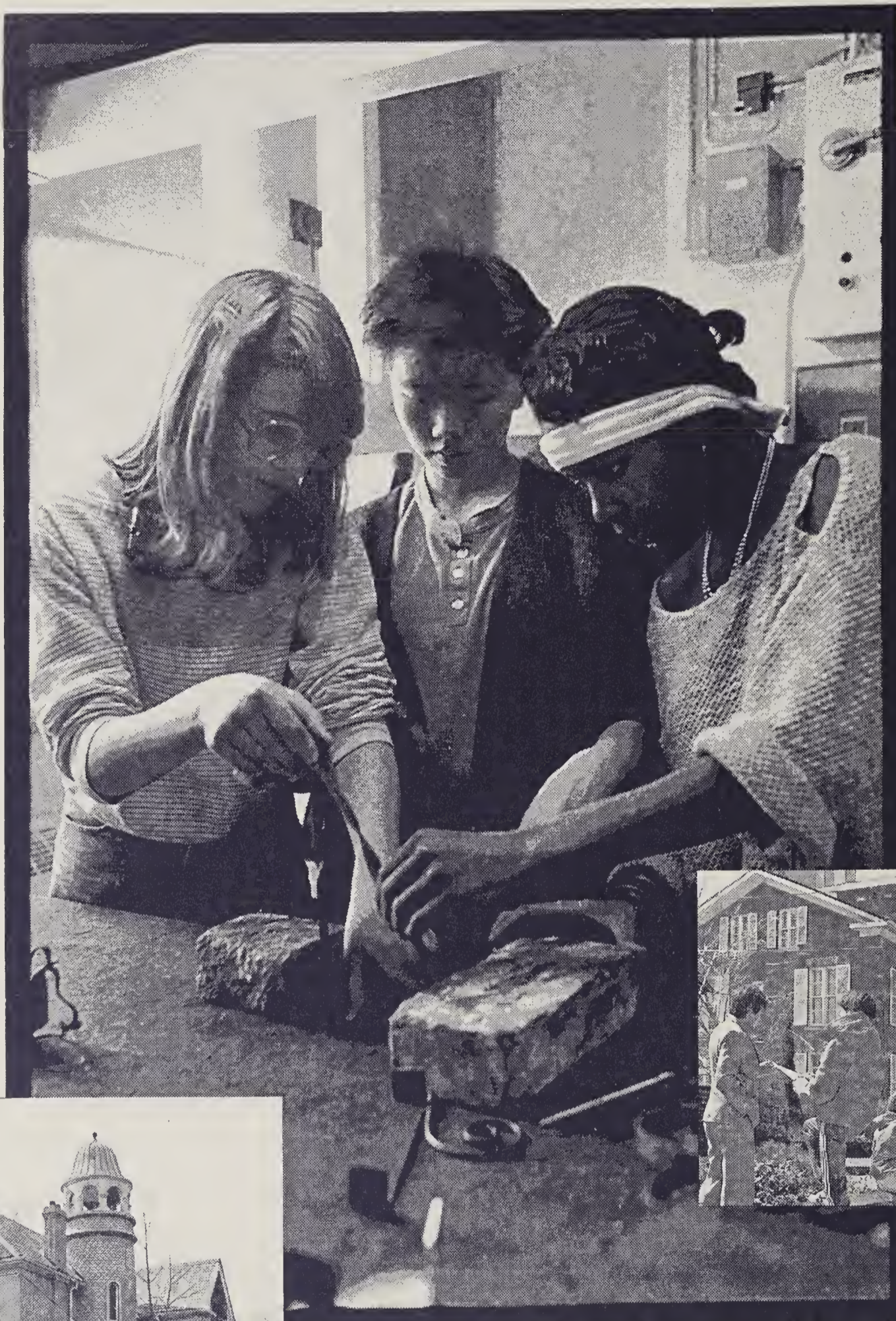
Le programme d'arts visuels a également pour objet l'acquisition de techniques et, ce qui est peut-être tout aussi important, il vise à aiguïser l'acuité visuelle et à renforcer chez l'élève des aptitudes essentielles à l'exercice de nombreux métiers.

The background of the page is a photograph of a tropical beach. In the foreground, there is a large, light-colored rock or piece of coral. Behind it, the sandy beach leads to the ocean. Several palm trees are visible in the mid-ground, and a person wearing a white dress is standing near the water's edge. The sky is a clear, bright blue.

Partie A

Buts et politique

Cette partie du document définit les buts des cours d'arts visuels et la politique de mise en œuvre des programmes et des cours. Elle présente, en outre, un bref aperçu des cours et des programmes d'arts visuels.



*L'art est l'un des véhicules de l'histoire;
par ses signes et ses symboles, il nous
transmet les préoccupations, les inquiétudes
et les idéaux de l'humanité.*

Introduction

Importance et rôle des arts visuels

L'étude des arts visuels est un moyen de voir le monde par les yeux des autres et, de ce fait, permet non seulement de mieux comprendre et apprécier le passé, mais aussi de mieux percevoir le présent. L'art est l'un des véhicules de l'histoire; par ses signes et ses symboles, il nous transmet les préoccupations, les inquiétudes et les idéaux de l'humanité. À l'instar de la musique, de la littérature et de la philosophie, l'art reflète et influence la condition humaine, exprime nos origines et nos aspirations.

Le programme d'arts visuels offre à l'élève la possibilité de découvrir diverses cultures et de créer des œuvres personnelles. Avec la création artistique, l'élève dispose d'un mode de communication avec autrui unique. En étudiant et en employant les signes et les symboles, l'élève développe son imagination, exerce son esprit et acquiert de nouvelles façons de communiquer. Le programme d'arts visuels a également pour objet l'acquisition de techniques et, ce qui est peut-être tout aussi important, il vise à aiguïser l'acuité visuelle et à renforcer chez l'élève des aptitudes essentielles à l'exercice de nombreux métiers.

L'enseignement des arts visuels a des fins et des moyens qui sont à la fois individuels, sociaux et culturels. Il renforce le développement et les capacités propres à chaque élève, répond à des besoins sociaux et procure un apprentissage qui lui est exclusif.

C'est un enseignement qui se concentre surtout sur la façon dont les gens perçoivent et transforment leur univers physique et intellectuel, sur les procédés par lesquels ils interprètent leurs perceptions et les transforment en œuvres expressives originales, et sur les compétences requises pour comprendre et apprécier les créations artistiques des autres.

La perception, partie intégrante du processus de l'expression artistique, implique la découverte de l'environnement par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher ainsi que l'organisation et l'interprétation de ces sensations. Toutefois, l'enseignement des arts visuels va au-delà de l'interprétation :

Le programme d'art dans nos écoles ne se limite pas à un enseignement traditionnel. Il tient compte de la façon dont nous agissons, individuellement et collectivement, des éléments qui nous amènent à mieux nous connaître et à découvrir le monde dans lequel nous vivons. Il préconise la création d'œuvres originales et nous apprend à donner une forme à nos émotions et à notre imagination.

Notre esprit emmagasine tout ce qui stimule notre curiosité. Puis, un jour, une image particulière nous revient en mémoire, nous la ravivons, puis nous l'interprétons au gré de notre fantaisie ou du matériel à notre disposition. Nous lui attribuons une place ou un rôle dans la composition et nous jugeons ce que nous avons accompli².

La préface du programme-cadre *Éveil au monde visuel, cycle supérieur, 1976* souligne l'importance de la perception visuelle dans l'enseignement des arts visuels :

La perception visuelle, cette capacité de voir avec acuité et pénétration, varie d'un individu à l'autre. Aptitude innée chez certaines personnes, elle n'en est pas moins susceptible d'être développée et affinée grâce aux arts visuels. La perception visuelle permet une observation réfléchie et soutenue qui à son tour stimule l'expression personnelle et accroît la sensibilité aux aspects sociaux, humains et esthétiques des œuvres d'art. Elle ajoute une dimension nouvelle à la faculté qu'a l'élève de jouir de sa propre vie et de son milieu habituel, tout en développant sa capacité de percevoir les problèmes qui l'entourent et de les aborder de manière constructive.

Les buts de l'enseignement des arts visuels, qui sont cités dans *Les années de formation* et développés par le présent programme-cadre, sont énoncés ci-dessous.

Aux cycles primaire et moyen, on fournira à l'enfant des occasions de :

–développer la conscience, la sensibilité et l'appréciation visuelles;

–réagir aux formes, événements et matériaux de l'environnement;

–percevoir les qualités de formes telles que les ressemblances et oppositions, les surfaces, les modèles, les rythmes, la cohésion, la ligne, la masse, l'espace et la couleur dans les objets et matériaux naturels ou fabriqués;

–mettre au clair et exprimer des expériences et sentiments personnels par des formes visuelles au moyen de divers modes d'expression et activités comme le modelage, la construction, la peinture, le dessin;

–partager ses expressions visuelles et les rattacher en général au travail d'autres personnes³.

Le professeur ou la professeure d'arts visuels doit intégrer dans son cours, qu'il soit général ou spécial, des leçons de conception, du travail en atelier et des leçons d'histoire de l'art pour que les élèves s'habituent et s'exercent à percevoir, à produire et à critiquer. Ceux-ci pourront ainsi développer leur appréciation, leur compréhension et leur connaissance des arts visuels.

2. R.N. MacGregor, *Art Plus* (Toronto, McGraw-Hill Ryerson, 1977), p. ix. Traduction libre reproduite avec la permission de l'auteur.

3. Ministère de l'Éducation de l'Ontario, *Circulaire P1J1. Les années de formation* (Toronto, ministère de l'Éducation de l'Ontario, 1975), p. 19.

Définition des arts visuels

La notion d'art est difficile à définir. Il s'agit d'un phénomène aussi complexe et aussi changeant que la nature humaine elle-même. En fait, il est impossible de rassembler sous une seule définition tout ce que la notion d'art recouvre. L'art, ce reflet des activités humaines, prend toute une série de formes aux caractéristiques descriptibles et améliore la qualité de la vie. De nouvelles formes d'art apparaissent parallèlement à l'évolution culturelle. Ce que l'on tient pour de l'art varie aussi, particulièrement en ce siècle où les techniques et les modes d'expression artistique connaissent une très grande expansion.

Dans le présent document, on entend par *arts visuels* les expériences pratiques et théoriques dans des domaines tels que :

- les beaux-arts
- les métiers d'art
- les arts populaires, les arts appliqués et les arts traditionnels
- l'art actuel et les réalisations technologiques

On a donné à l'art maintes définitions. En voici quelques-unes de divers artistes et éducateurs :

L'art est révélation de la profondeur de la vie et des réalités invisibles.

CHARLES BAUDELAIRE (écrivain)

L'art c'est le pouvoir que nous détenons, en tant qu'êtres humains, de penser d'une façon neuve et d'exprimer nos besoins, nos affections, nos rêves et nos craintes sous une forme neuve.

JEAN MARY MORMAN UNSWORTH (éducatrice)

Il n'y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur; il n'y a qu'une beauté, celle de la vérité qui se révèle [. . .]

AUGUSTE RODIN (sculpteur)

Nous avons vu que la forme d'une œuvre d'art sollicite directement les sens; cette sollicitation peut s'expliquer en termes de physique et de physiologie et, ces sciences étant universelles, on peut s'attendre – et cela se confirme, en effet – à ce que les propriétés formelles de l'art restent invariables d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. Bien sûr, il y a toutes sortes d'applications différentes des lois de la nature, et les formes de l'art sont aussi variées que les formes de la vie; mais les principes sous-jacents de forme et de structure restent les mêmes. Les autres propriétés de l'art, celles qui ne relèvent pas de la forme, n'ont elles, rien d'assuré; ce sont plutôt des idées issues de l'imagination.

HERBERT READ (éducateur)

Une œuvre d'art devrait toujours nous apprendre que nous n'avions pas vu ce que nous voyons.

PAUL VALÉRY (écrivain)

La production d'une œuvre d'art n'a rien d'un acte futile, c'est un don du cœur et de l'esprit d'un être humain à un autre. S'exprimer par l'art, c'est «faire des avances et demander une réponse». Puisque l'élève offre dans son travail une partie de lui-même, ses efforts méritent une attention respectueuse.

CHARLES D. GAITSKELL (éducateur)

Les buts de l'éducation et les arts visuels

Les buts de l'éducation énoncés par le ministère constituent la philosophie de base qui doit inspirer les cours d'arts visuels fondés sur le présent programme-cadre. Les cours d'arts visuels doivent donc comporter des expériences d'apprentissage qui aideront chaque élève à :

1. réagir aux procédés dynamiques de l'apprentissage

Les procédés d'apprentissage font appel à l'observation, à la perception, à la curiosité intellectuelle, à la création, à l'analyse, à la synthèse, à l'évaluation et à la communication. L'aspect dynamique de ces procédés vient de ce qu'ils trouvent leur origine dans de nombreuses activités humaines instinctives, qu'ils s'appliquent à des expériences réelles et qu'ils ont entre eux des rapports systématiques à l'intérieur du programme d'études.

Les processus d'apprentissage qui entrent en jeu dans les arts visuels (perception, production et critique) servent à mettre au clair et à évaluer l'information sensorielle, à traduire les perceptions sous forme visuelle et à analyser et interpréter les images expressives. La maîtrise de ces processus est utile dans maintes activités, comme le choix d'une couleur pour égayer une pièce, l'aménagement d'un endroit pour favoriser les contacts humains ou encore l'étude des valeurs sociales dans les annonces publicitaires télévisées. Ces méthodes d'apprentissage sont également utiles dans d'autres matières du programme (par exemple, l'élève peut tracer une ligne du temps pour mieux saisir des rapports chronologiques, mettre à profit sa curiosité intellectuelle pour définir et résoudre divers problèmes ou recourir à ses facultés d'interprétation pour dégager l'aspect esthétique d'un texte).

2. faire preuve d'imagination, de souplesse et de créativité à l'école et dans la vie

Ces qualités se retrouvent dans la manière d'étudier et de faire des recherches, dans la façon de prendre en main ses affaires personnelles (choix d'une carrière, loisirs, etc.) et dans la capacité de faire face aux défis de la vie et au changement.

En s'exerçant à la perception, à la production et à la critique, l'élève améliore ses aptitudes à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Savoir faire des recherches de façon créative, par exemple, amène à savoir prendre des décisions judicieuses en ce qui a trait au travail et aux loisirs. Si on insiste sur l'expression d'idées originales et sur l'application des techniques apprises, l'élève saura se montrer mieux préparé(e) et plus apte à faire face à des situations nouvelles ou imprévues. Le recours aux sens pour l'examen et l'interprétation d'une image ou d'une scène intéressante à ses yeux est également utile dans ce contexte.

3. acquérir les connaissances et les aptitudes fondamentales nécessaires pour comprendre et exprimer des idées au moyen de mots, de nombres et d'autres symboles

Ces connaissances et ces aptitudes aideront l'élève à déterminer et à résoudre des problèmes de façon rationnelle et intuitive :

- a) en utilisant convenablement la langue comme moyen de communication et instrument de pensée;*
- b) en saisissant le sens de ce qu'il [ou elle] lit, écoute et regarde;*
- c) en comprenant et en utilisant des concepts et des opérations mathématiques.*

Bien que la plupart des activités d'arts visuels s'appuient sur l'expression et la communication artistiques, une bonne maîtrise de la langue parlée et écrite facilite l'apprentissage dans ce domaine. Il faut, par exemple, que l'élève soit capable d'échanger des points de vue et des idées, de comprendre des critiques, de définir des concepts, de partager des découvertes, d'écouter parler des artistes et d'apprendre à exprimer sa pensée au moyen d'activités orales ou autres. Il est également important que l'élève apprenne et emploie le vocabulaire propre aux arts visuels.

Le cours d'arts visuels doit encourager l'élève au débat, à la lecture et à la rédaction, car l'histoire de l'art et la critique sont tributaires du langage. La pensée créatrice étant également très importante en arts visuels, l'élève doit effectuer des exercices verbaux où il ou elle peut donner libre cours à son imagination. D'autres fois, ces exercices porteront principalement sur l'exactitude et la clarté de la communication.

Plusieurs aspects des arts d'expression et des arts appliqués ainsi que l'intégration de l'art à d'autres matières donneront l'occasion à l'élève de se servir de mots, d'expressions, de nombres et d'autres symboles de façon graphique. Ainsi, nombreux sont les artistes des beaux-arts et des arts appliqués qui explorent l'aspect des mots en même temps que leur sens littéral et figuré.

4. se maintenir en forme et en bonne santé

Pour ce faire, l'élève doit régulièrement prendre part à des activités physiques, comprendre la biologie humaine et les principes de nutrition, éviter tout ce qui peut nuire à la santé et adopter une attitude positive à l'égard de son bien-être personnel.

La participation active aux cours d'arts visuels sensibilise l'élève aux mouvements corporels et aux relations spatiales. Elle favorise également le développement de la dextérité et de la coordination. Le plaisir et la satisfaction que procure une expérience réussie entraînent une modification des décisions, des valeurs, de la sensibilité et du bien-être de l'élève. De plus, grâce au travail en atelier, l'élève apprend à manipuler les matériaux, instruments et appareils tout en acquérant des notions de sécurité.

5. prendre plaisir à participer à divers modes d'expression artistique, seul ou en collaboration avec d'autres

L'expression artistique entraîne notamment la clarification et la restructuration de la perception et de l'expérience personnelles. Elle se manifeste dans les arts visuels, la musique, le théâtre et la littérature, ainsi que dans d'autres domaines du programme où se développent les capacités d'expression et de réception de l'élève.

En effectuant divers exercices d'observation, l'élève apprend à reconnaître les similarités et les différences dans les compositions naturelles et artificielles; il ou elle commence à comprendre comment on peut modifier une composition pour exprimer ses pensées et ses sentiments. L'élève se rend compte de l'importance de toute décision (a) en explorant les concepts théoriques de la forme et de la structure, (b) en discutant de la qualité de son travail et de l'importance de l'unité par rapport à ses besoins d'expression et (c) en créant une œuvre personnelle. Ces exercices lui permettent d'acquérir de l'assurance et un sentiment de satisfaction au fur et à mesure qu'il ou elle développe ses capacités de perception, d'analyse, d'expression et de résolution de problèmes.

6. acquérir le sentiment de sa propre valeur

Ce sentiment est déterminé par des facteurs internes et externes. Au nombre des facteurs internes, citons l'auto-évaluation réaliste, la confiance en soi et la conviction dans la recherche de l'excellence, la discipline personnelle et la satisfaction qu'engendre la réussite. Les facteurs externes comprennent l'encouragement, le respect et l'évaluation constructive.

Nous nous affirmons au moyen de nos actes qui, eux, sont dictés par nos pensées, nos sentiments, nos intérêts et nos expériences. Certaines composantes du cours d'arts visuels procurent à l'élève une satisfaction immédiate. Ceci lui permet à la fois d'avoir de l'assurance lorsqu'il ou elle doit prendre des décisions pour résoudre un problème et de profiter d'expériences d'apprentissage dans lesquelles il ou elle est maître ou maîtresse de ses actions et de ses décisions. La réalisation d'œuvres personnelles de plus en plus complexes procure à l'élève un sentiment de fierté, d'individualité et de bien-être très gratifiant.

7. comprendre le rôle de la personne dans la famille et celui de la famille dans la société

Au sein de la famille, la personne a des responsabilités, établit des rapports attentifs et acquiert des valeurs. Au sein de la société, la famille contribue à maintenir la stabilité et la qualité d'un mode de vie démocratique.

Dans la classe d'arts visuels, l'élève partage des responsabilités et établit des rapports qui rappellent certains aspects de la vie familiale (par exemple, il ou elle partage le matériel avec ses camarades, fait preuve de tolérance et respecte les idées des autres lors de travaux d'équipe comme la confection de panneaux muraux). En acceptant les points de vue et en appréciant les œuvres de gens d'autres cultures, l'élève prend également conscience d'appartenir à la grande famille multiculturelle du Canada. Le programme d'arts visuels préconise aussi bien le développement personnel que collectif.

8. apprendre à être capable de résoudre seul [ou seule] les problèmes pratiques de la vie quotidienne

L'élève apprend notamment à gérer ses ressources personnelles, à devenir un consommateur [ou une consommatrice] averti[e], à accomplir ses devoirs de citoyen [ou de citoyenne], à se préparer à devenir parent, à se familiariser avec les organismes et services communautaires, à s'initier aux méthodes de prévention des accidents et aux techniques de base de l'entretien d'une habitation.

On entend par *préparation à la vie* l'acquisition des connaissances dont on a besoin dans la vie de tous les jours. L'étude des arts visuels dans une perspective de préparation à la vie permet de comprendre l'utilité et l'application de la connaissance des arts visuels dans la vie quotidienne. Dans cette perspective, on peut également inculquer à l'élève le désir d'entreprendre des activités, l'automotivation, la satisfaction que procure l'effort, un sentiment de compétence et de valorisation personnelle.

Le programme d'arts visuels aide l'élève à manier la langue avec clarté et précision; à analyser des idées exprimées dans des illustrations, des textes, des conversations et des débats; à faire la différence entre des faits et des opinions; à calculer; à organiser son emploi du temps; à raisonner de façon pratique; à faire le plan d'un travail en déterminant son objectif et ses diverses étapes et en fixant des délais; à établir des priorités; à faire preuve d'esprit critique devant les articles de journaux, les émissions de télévision et les films; à juger de la qualité de son travail; à traiter les autres avec courtoisie et respect; et, enfin, à devenir un consommateur ou une consommatrice averti(e) par l'acquisition d'une connaissance critique des facteurs entrant dans la conception des objets pratiques de la vie quotidienne.

9. accepter ses responsabilités personnelles dans la société au niveau local, provincial, national et international

Pour assumer ses responsabilités dans la société, l'élève doit connaître son milieu, son pays et le reste du monde. Il [ou elle] doit aussi comprendre ce qu'on entend par l'ordre social, le respect des lois et droits d'autrui, et faire preuve d'un certain souci pour la qualité de la vie chez soi et ailleurs.

L'art améliore la qualité esthétique du milieu. Il remplit également une fonction sociale en influençant le comportement collectif (par exemple, lorsqu'il sert de véhicule à la propagande). Il peut influencer la pensée, voire le comportement. On parle parfois d'«engagement» lorsque l'artiste met son art au service d'une cause et qu'il ou elle espère ainsi modifier les attitudes collectives et pousser les gens à œuvrer pour une société meilleure. L'art permet à la fois de communiquer ses opinions et d'accueillir avec respect et ouverture d'esprit les opinions des autres. En menant avec ses camarades diverses activités portant sur la perception, l'expression et la critique, l'élève découvre les responsabilités qu'assument dans certains contextes les artistes, les historiens et les critiques d'art.

10. apprécier les coutumes, la culture et les croyances d'une grande variété de groupes sociaux

Ce but est étroitement relié à la bonne entente entre les groupes et à l'épanouissement personnel et permet à l'élève d'approfondir les questions canadiennes suivantes :

- a) les autochtones;*
- b) les Anglais et les Français, peuples fondateurs;*
- c) la diversité culturelle;*
- d) l'identité et l'unité nationales.*

L'histoire et la culture des divers groupes constituant la société canadienne sont le fruit de leurs croyances, de leurs coutumes, de leurs traditions, de leurs valeurs et de leurs aspirations. En nous familiarisant avec les origines historiques et culturelles de la société, nous acquérons une identité personnelle et collective et éprouvons un sentiment de continuité avec le passé. Nous prenons également conscience de l'importance des ressemblances et des différences culturelles. Bien que la diversité culturelle du pays ressorte davantage dans les arts traditionnels, elle transparaît également dans les beaux-arts et dans les arts appliqués contemporains des divers groupes ethniques canadiens. Les œuvres de ces groupes sont importantes à cause de ce qu'elles représentent pour notre vie actuelle : elles constituent un lien avec nos origines, nous montrent le chemin vers l'avenir et nous inspirent de nouvelles idées.

Grâce au programme d'arts visuels, les élèves de diverses origines ethniques apprécient non seulement leur patrimoine culturel et artistique mais aussi celui des autres. Une étude critique et sensible des œuvres d'art des divers groupes ethniques et culturels de la société pluraliste d'aujourd'hui apporte à l'élève une meilleure compréhension des cultures anciennes et actuelles et lui en inspire le respect. Le fait multiculturel peut également servir d'inspiration et de thème à des travaux d'élèves.

Les arts visuels témoignent du besoin humain fondamental de créer. L'étude de l'art dans diverses cultures fait comprendre à l'élève que les œuvres d'art constituent probablement les vestiges historiques et culturels les plus durables de la civilisation.

11. acquérir les aptitudes et les attitudes nécessaires pour répondre aux exigences du monde du travail

Outre les connaissances théoriques, les techniques nécessaires et la capacité d'établir des rapports interpersonnels, l'élève doit acquérir de bonnes habitudes de travail, une certaine souplesse, un esprit d'initiative, des aptitudes au leadership, l'art de combattre le stress et le sens de la dignité du travail.

Les processus d'apprentissage qui entrent en jeu dans les arts visuels exercent la pensée analytique, les capacités d'interprétation et l'aptitude à évaluer nécessaires à la satisfaction personnelle et à l'acquisition de méthodes de travail constructives. Ils préparent à la vie quotidienne du fait qu'ils sensibilisent l'élève aux qualités esthétiques de l'habitat, du cadre du travail et autres milieux; qu'ils l'amènent à comprendre l'importance de l'expression artistique; qu'ils l'aident à apprécier la qualité du travail bien fait; et qu'ils lui montrent que toutes les idées peuvent être réexaminées à la lumière de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances. Ces facultés et ces aptitudes sont prisées des employeurs, car elles peuvent s'appliquer à la résolution de problèmes et à l'exécution de tâches de la vie professionnelle.

12. établir des rapports intelligents avec son environnement

Ces rapports exigent un souci éclairé de la qualité de l'environnement, l'utilisation intelligente des richesses naturelles et le respect de tout ce qui vit.

Lorsqu'il ou elle compose un travail artistique, l'élève décide de l'application des principes de composition et, tout en recherchant une façon constructive de procéder, évalue d'un œil critique l'aspect esthétique de son cadre de vie. L'élève prend conscience des liens étroits existant entre l'esthétique et le fonctionnel dans son milieu. Il ou elle apprend à juger de la qualité de l'environnement et se rend compte de l'importance de la conservation des richesses naturelles. L'artiste s'intéresse généralement à la protection de la nature.

13. acquérir des valeurs fondées sur des croyances personnelles, religieuses et morales et sur une notion du bien-être de la société

La formation morale à l'école repose en partie sur des principes éthiques, sur le respect des croyances religieuses et des idéaux d'autrui et sur l'identification des valeurs personnelles et sociales.

Les leçons d'arts visuels sont propices au renforcement des expériences liées aux valeurs et à l'enseignement des valeurs dispensé dans les écoles. Les activités d'arts visuels font souvent appel à divers jugements et valeurs, comme les préférences, les goûts, les valeurs esthétiques, les considérations morales et les dilemmes et conflits qui peuvent surgir des contextes culturel et social et de l'environnement.

L'expression artistique implique des choix, la connaissance de ses idées, de ses pensées, de ses sentiments et de ses convictions. En étudiant les œuvres d'artistes anciens ou contemporains, l'élève découvre leurs valeurs et leurs convictions dans son propre contexte social et culturel. L'évaluation et la critique encouragent également à la réflexion, à la méditation, au raisonnement et à la communion d'idées.

Une grande part de l'activité artistique touche à la condition humaine dans tous les contextes : physique, social, spirituel, culturel ou moral. Il est important que l'élève découvre ces aspects de l'art et qu'il ou elle en retire le souci d'autrui et le respect de la justice.

Le présent programme-cadre couvre des notions importantes dans de nombreuses matières. Voici celles qui ont été traitées dans le développement des buts de l'éducation : préparation à la vie (but n° 8), la langue et le programme (but n° 3), l'enseignement des valeurs (but n° 13), le pluralisme culturel (but n° 10).

Ce document porte également sur d'autres notions importantes pour tous les programmes scolaires, à savoir : l'égalité des sexes (page 30), les rapports entre l'école et la collectivité (page 30), les débouchés professionnels (page 112), les applications de l'informatique et la représentation graphique électronique (page 110) et la sécurité (page 116).



Lorsqu'il ou elle compose un travail artistique, l'élève décide de l'application des principes de composition et tout en recherchant une façon constructive de procéder, évalue d'un œil critique l'aspect esthétique de son cadre de vie.



Buts de l'enseignement des arts visuels

Les expériences d'apprentissage basées sur les buts énoncés ci-dessous contribuent à la réalisation des buts de l'éducation. Grâce au programme d'arts visuels, l'élève acquiert des connaissances théoriques et pratiques et améliore ses attitudes :

1. en apprenant à prêter attention aux formes présentes dans son milieu

En observant le monde environnant dans diverses perspectives, l'élève en vient à mieux distinguer certaines caractéristiques comme les lignes, les formes, les couleurs et les textures. Il ou elle prend conscience des harmonies et des discordances présentes dans son environnement et se rend compte que les objets sont organisés d'une certaine façon pour des raisons précises.

2. en réagissant intuitivement et rationnellement aux phénomènes du milieu

La façon dont l'élève réagit intuitivement au monde qui l'entoure peut l'amener à comprendre la façon dont celui-ci est organisé. Par exemple, lorsqu'il ou elle observe plus attentivement, l'élève arrive à percevoir des détails plus nombreux et plus complexes et à entrevoir les rapports qui les lient.

3. en mettant la perception au service de la réflexion

Pour développer des idées, l'élève doit choisir des images représentatives de son expérience, dégager des rapports généraux et abstraits, connaître ses pensées et ses sentiments et choisir un mode d'expression et des techniques appropriées. Le dessin aide l'élève à mieux voir et à mieux interpréter ce qu'il ou elle voit.

4. en étudiant et en appliquant des notions théoriques relatives à la forme et à la structure

Tout problème ayant plusieurs solutions, il importe d'encourager l'élève à envisager plusieurs possibilités et à se servir de divers instruments, matériaux et techniques lorsqu'il ou elle exécute une composition. Cela lui permet d'obtenir des effets différents, de faire des variations, d'appliquer des techniques de diverses façons et de modifier ses idées initiales en fonction de ses nouvelles découvertes. L'élève apprend ainsi à se montrer souple et inventif ou inventive; il ou elle devient apte à résoudre des problèmes relatifs à l'environnement et à l'esthétique et à mieux comprendre les formes et les structures qui servent à l'expression visuelle.

5. en développant son esprit créateur et ses aptitudes à la conception, à l'exécution et à l'expression

Avec le travail en atelier, l'élève a souvent l'occasion de mettre ses observations en application et de perfectionner ses habiletés manuelles. On l'encourage à se servir de divers instruments, matériaux et techniques pour obtenir des effets variés, à employer des matériaux différents pour rendre une même idée et à essayer des méthodes de travail, tantôt logiques, tantôt intuitives. En concevant et en exécutant des travaux, l'élève acquiert de nouvelles aptitudes et perfectionne celles déjà acquises. Au fur et à mesure qu'il ou elle s'essaie à diverses compositions, l'élève prend conscience de ses connaissances en effectuant les gestes et en appliquant la technique appropriés au travail entrepris.

6. en apprenant à apprécier les diverses formes d'arts visuels

L'élève peut se servir de ce qu'il ou elle a appris en théorie et en pratique pour juger des tableaux, des sculptures, des pièces d'architecture, des annonces publicitaires et certains objets. Il ou elle sait reconnaître les compositions originales ainsi que les œuvres qui expriment une perspective inhabituelle et pour lesquelles on a utilisé des instruments, des matériaux et des procédés insolites. L'élève se rend compte que l'effet produit par une œuvre d'art est partiellement déterminé par le point de vue de l'artiste et que les œuvres d'art s'apprécient subjectivement ou objectivement. Il ou elle apprend ainsi à juger ses propres travaux.

7. en appréciant les formes et les qualités esthétiques du décor et des objets usuels

En analysant les notions de design appliqué à l'environnement et aux objets de consommation, l'élève apprend à mieux comprendre le rôle et la fonction de l'artiste-designer et l'influence des formes sur la qualité de la vie. On peut discuter en classe des rapports entre les éléments physiques et esthétiques d'une salle d'exposition, de l'influence de ces éléments sur les visiteurs, du rapport entre la forme d'un objet fonctionnel et l'emploi visé, du rapport entre les caractéristiques d'une annonce publicitaire et le mode de vie du public cible ainsi que de la façon dont une œuvre d'art s'intègre à un milieu particulier.

8. en améliorant son usage de la langue parlée et écrite

Au moyen de divers exercices et expériences, l'élève enrichit peu à peu son vocabulaire artistique. On lui demande de citer et de décrire les caractéristiques de certaines œuvres d'art; d'expliquer les relations entre des idées, des images et des techniques; d'étudier le

Points importants du programme d'arts visuels

mode de vie de divers peuples, leur code de valeurs, et d'expliquer pourquoi ils s'attachent à un certain type d'œuvres d'art; de jouer un rôle de critique ou d'historien ou d'historienne d'art en jugeant ses travaux et ceux d'autres personnes.

9. en découvrant les valeurs et les goûts de peuples différents par l'étude de l'art des civilisations anciennes et contemporaines

C'est par ses formes d'arts visuels qu'une société transmet ses valeurs culturelles : costumes, objets du culte, outils et ustensiles, écriture et habitat. L'élève étudie ces formes du point de vue structural, culturel, anthropologique, sociologique et technique. Il ou elle apprend à décrire ce que représente une œuvre, à examiner la façon dont elle est faite, à dégager le concept selon lequel elle a été exécutée, à réagir à sa signification culturelle, à distinguer les différences entre les tableaux, les gravures et les sculptures des civilisations anciennes et des civilisations contemporaines; et à méditer sur l'évolution historique du rôle de l'artiste.

10. en acquérant le sens de sa propre valeur et en saisissant le rôle de l'individu dans la société

On s'adonne aux arts visuels par plaisir – pour exprimer ses émotions, retrouver une sensation ou communiquer ses sentiments et ses idées. Au fur et à mesure que son aptitude à concevoir et à s'exprimer et que ses connaissances techniques se développent, l'élève arrive de mieux en mieux à énoncer clairement ses préférences, à se montrer sélectif ou sélective dans ses décisions et à s'interroger sur le sens de ses travaux et de ceux des autres. Le sens de sa propre valeur et sa compréhension des relations sociales s'en trouvent ainsi renforcés.

11. en découvrant des débouchés professionnels dans le domaine des arts visuels

Certains artistes produisent des objets d'art pour les galeries commerciales et publiques, d'autres travaillent dans le stylisme et d'autres encore jouent un rôle important dans le domaine technologique. Il est essentiel que les programmes d'arts visuels soulignent les rapports entre la création artistique et la vie quotidienne et fassent découvrir à l'élève des métiers multiples qui exigent les connaissances théoriques et pratiques relatives aux arts, ainsi qu'une mentalité d'artiste.

Les déclarations de principes énoncées ci-dessous expriment les attentes du ministère de l'Éducation en ce qui concerne les programmes d'arts visuels des cycles intermédiaire et supérieur.

Techniques de base

Le dessin est un élément essentiel des arts visuels, car il oblige à mieux observer l'environnement pour en reproduire une image fidèle. Il est nécessaire à la conception, à l'élaboration et à la communication des idées et des sentiments. Il est un élément nécessaire à la conception de la plupart des œuvres d'art et doit, de ce fait, faire partie intégrante de tous les cours.

Les travaux en trois dimensions contribuent également à développer la perception. Le modelage, la construction et l'assemblage sont donc des activités de perception et de conception essentielles à toute une gamme de réalisations artistiques.

Un programme équilibré

Le programme d'arts visuels doit être bien équilibré et comporter des activités nécessitant une démarche tour à tour expérimentale, approfondie, intuitive et analytique, des expériences tant théoriques que pratiques et des travaux en deux et en trois dimensions.

Échelonné sur deux ou plusieurs années, il permet à l'élève de découvrir divers styles, modes d'expression, matériaux, instruments et techniques. Du point de vue éducatif, ce sont surtout les apprentissages et les moyens qui importent, les œuvres qui en résultent ne devenant importantes que vers la fin du programme.

Concours

On déconseille fortement aux élèves du cycle intermédiaire de participer à tout concours. Les élèves du cycle supérieur souhaiteront peut-être participer individuellement à des concours pour l'obtention de bourses ou d'emplois. Toutefois, les concours qui exploitent les élèves ou entravent l'enseignement sont à proscrire. Les expositions se révèlent beaucoup plus profitables sur le plan éducatif, et un plus grand nombre d'élèves peuvent participer.

Originalité de l'expression artistique

Pour favoriser l'originalité de l'expression artistique, on encouragera toutes les formes de résolution de problèmes, d'analyse critique et de personnalisation des sujets dans tous les cours; les copies, les imitations et les clichés sont à déconseiller.



Il appartient au professeur ou à la professeure d'arts visuels d'intégrer dans son programme des travaux et des expériences qui encouragent les élèves à rendre le cadre scolaire plaisant et agréable à l'œil.

Facteurs principaux de l'élaboration d'un programme d'arts visuels

Responsabilités quant à l'élaboration et à l'enseignement du programme

L'élaboration et l'enseignement d'un programme conforme au présent programme-cadre seront facilités par la collaboration entre le directeur ou la directrice d'école, les personnes ressources et les enseignants. Voici des suggestions susceptibles de les aider dans cette tâche.

Il appartient *au directeur ou à la directrice* de l'école :

- d'assurer le leadership dans la mise en œuvre du présent programme-cadre;
- de conserver des copies de tous les schémas de cours d'arts visuels fondés sur le présent programme-cadre;
- de permettre au personnel responsable du programme d'arts visuels de suivre régulièrement les cours d'appoint nécessaires à cette discipline;
- de veiller à ce que le programme soit bien assimilé et enseigné, pour que plus tard il puisse faire l'objet d'une révision;
- d'assurer le leadership dans l'évaluation du programme et de veiller à ce que l'évaluation des élèves soit en rapport avec les objectifs du programme;
- de veiller à ce que, en 7^e et en 8^e année, le programme d'arts soit bien équilibré et laisse suffisamment de place aux arts visuels;
- d'encourager l'enseignement de cours aussi variés que possible, de tous les niveaux de difficulté – fondamental, général et avancé – en fonction des possibilités de l'école et de la collectivité;
- de veiller à ce qu'on prévoie au moins un crédit en arts pour l'obtention du DESO;
- de veiller à ce que les renseignements sur l'inscription aux cours d'arts figurent dans le prospectus annuel des cours de l'école;
- de favoriser la communication entre les paliers élémentaire et secondaire;
- de fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme;
- de veiller à ce que les enseignants et les élèves travaillent dans des conditions ne présentant aucun risque;
- d'encourager l'emploi des ressources offertes par la collectivité;
- de favoriser un cadre scolaire plaisant et agréable à l'œil;
- de donner l'occasion aux élèves de remplir les conditions préalables à la préparation au cours préuniversitaire.

Il appartient à *la personne ressource* :

- d'aider le directeur ou la directrice d'école et les professeurs d'arts visuels à élaborer et à dispenser les programmes d'arts visuels conformément au présent programme-cadre;
- de faciliter l'élaboration de schémas de cours et d'autres documents développant le présent programme-cadre;
- de fournir des renseignements sur les ressources appuyant le présent programme-cadre;
- de faciliter la formation en cours d'emploi permettant la mise en œuvre du programme;
- de participer à l'évaluation régulière des programmes et des cours préconisés par le présent programme-cadre;
- d'organiser des séances d'information motivantes et enrichissantes pour garantir la mise en œuvre du présent programme-cadre;
- de travailler en collaboration avec le personnel d'orientation pour bien renseigner les élèves sur les études postsecondaires et les débouchés professionnels dans le domaine des arts visuels;
- de guider les conseils scolaires sur les questions administratives se rapportant aux arts visuels;
- d'aider les enseignants à trouver des méthodes et des idées capables d'améliorer l'aspect esthétique de l'école.

Les élèves

Il appartient *au professeur ou à la professeure d'arts visuels* :

- de préparer et d'enseigner des cours conformes au présent programme-cadre et aussi variés que possible, dans la mesure que le permettent les ressources de l'école et de la collectivité;
 - d'appliquer le présent programme-cadre de façon systématique pour assurer sa pleine mise en œuvre d'ici à 1990;
 - de collaborer avec les conseillers d'orientation pour aider les élèves à découvrir les débouchés professionnels dans le domaine des arts;
 - de travailler avec le service d'orientation et les parents pour ce qui est du choix des cours selon des objectifs pédagogiques à long terme;
 - de suivre les recommandations de la personne ressource pour améliorer la qualité de son enseignement;
 - de travailler avec la personne ressource pour garantir que les cours sont conformes aux objectifs du programme;
 - de communiquer aussi souvent que possible avec les autres professeurs d'arts visuels de l'école et ceux des cycles intermédiaire et supérieur des écoles relevant de son conseil scolaire;
 - de se tenir au courant des ressources offertes par la collectivité et de s'en servir le plus souvent possible;
 - d'intégrer dans son programme des travaux et des expériences qui encouragent les élèves à rendre le cadre scolaire plaisant et agréable à l'œil.
-

7^e et 8^e année

Chaque élève aborde le programme d'arts visuels du cycle intermédiaire avec des aptitudes et un bagage différents. L'élève de 7^e et de 8^e année est censé(e) recevoir une initiation véritable aux arts visuels dans le cadre d'une éducation artistique équilibrée. Le programme doit l'intéresser et lui permettre d'employer toute une série de techniques et de formes d'art d'expression et d'arts appliqués. L'élève doit en outre se sentir capable d'appliquer, dans la vie courante, les connaissances acquises.

À ce niveau, les activités artistiques s'effectueront tant individuellement que collectivement. L'élève de 7^e et de 8^e année est encore à un âge vulnérable; il ou elle a besoin de méthodes pédagogiques susceptibles de lui faire prendre conscience de sa propre valeur. Le programme lui permet en outre de découvrir l'art et les métiers liés aux arts. Pour certains, le programme d'art du début du cycle intermédiaire représente leur dernière chance de vraiment étudier les arts visuels.

9^e à 12^e année et cours préuniversitaire de l'Ontario

Le programme de l'élève en 9^e et en 10^e année doit avoir un caractère exploratoire et permettre à chacun de préciser ses goûts, de mettre ses talents à l'épreuve, de clarifier ses objectifs et d'élaborer un plan d'étude plus détaillé.

LES ÉCOLES DE L'ONTARIO, section 4.1

Les élèves de 11^e et de 12^e année s'inscrivent souvent à une série de cours qui leur fournit les assises les plus appropriées à leurs aspirations personnelles et professionnelles.

LES ÉCOLES DE L'ONTARIO, section 4.2

L'élève du palier secondaire peut choisir les arts visuels pour obtenir le crédit obligatoire en arts. Normalement, il ou elle termine le cours de base en 9^e ou en 10^e année avant de suivre les cours spéciaux en 10^e année ou au cycle supérieur. Le cours préuniversitaire de l'Ontario d'arts visuels prépare à l'entrée à l'université. Pour être admis(e) au cours préuniversitaire, il faut avoir suivi au moins un cours de niveau avancé au cycle supérieur.

Même si l'élève n'envisage pas de faire carrière dans le domaine des arts visuels, il ou elle tirera profit du programme, car celui-ci aborde les problèmes d'identité et de valeurs. Les cours d'arts visuels constituent un excellent contexte pour apprendre à se connaître, une occasion privilégiée d'éveil à l'esthétique, un exutoire pour l'énergie physique et un stimulant pour l'imagination.

Le goût du risque, la vitalité, l'adaptabilité, l'humour et l'acuité sensorielle sont des traits communs aux personnes très créatives. Ce sont également des traits que l'on retrouve chez l'adolescent ou l'adolescente et dont on peut tirer un parti utile dans les activités d'arts visuels créatrices. Les connaissances théoriques et pratiques acquises dans cette discipline offrent à l'élève des moyens d'expression et de communication qui lui permettent de comprendre ses problèmes et de surmonter les crises qui surviennent parfois dans l'adolescence.

L'élève adulte

Certains adultes qui reprennent les études au palier secondaire s'intéressent au programme d'arts visuels. Cependant, les besoins et les caractéristiques de l'élève adulte diffèrent de ceux de l'adolescent(e).

Aussi lorsqu'on prépare des cours d'art à l'intention des adultes, il faut :

- mettre au point des cours valant moins d'un crédit;
- mettre au point des cours intensifs de courte durée;
- trouver d'autres techniques d'évaluation (par exemple, on peut demander aux élèves d'effectuer des travaux de recherche, de rédiger des critiques et d'interviewer des gens);
- recourir à des activités de groupe;
- mettre au point des cours d'introduction adaptés aux adultes;
- recourir à l'éducation coopérative et aux stages.

On recommande pour l'élève adulte le même genre d'activités d'arts visuels que celles indiquées pour l'élève d'âge scolaire. La matière des cours reste la même; seuls devraient changer l'organisation, les méthodes pédagogiques et les processus d'apprentissage.

L'élève en difficulté

Les buts de l'enseignement des arts visuels sont les mêmes pour l'élève en difficulté que pour les autres. Le programme d'arts visuels est intrinsèquement valable, car il aide l'élève à élargir ses horizons, lui donne des occasions uniques de s'exprimer et lui permet d'éprouver les sensations que procurent les activités reliées à la création et à l'imagination.

Si toutes ces expériences sont indispensables à tous les élèves, elles le sont plus spécialement à l'élève en difficulté qui a parfois de la peine à communiquer autrement. Nombreux sont ceux qui trouveront dans les arts visuels des satisfactions et des joies intenses, car c'est un domaine où ils peuvent vraiment réussir.

Pour l'élève qui présente des anomalies de comportement, les activités d'arts visuels sont un moyen bénéfique d'exprimer ses sentiments et ses pensées. On ne demande nullement au professeur ou à la professeure d'arts visuels d'établir un lien thérapeutique particulier avec ses élèves. Toutefois, la façon dont un ou une élève manipule les instruments, les matériaux qu'il ou elle emploie, de même que les travaux réalisés permettent au professeur ou à la professeure d'art de saisir des pensées et des émotions que l'élève ne révélerait pas autrement. En observant l'élève dans son travail et en analysant ses compositions, l'enseignant ou l'enseignante perspicace peut mettre au point un programme susceptible d'aider l'élève à clarifier son univers, à acquérir de l'assurance et à établir des liens de confiance.

L'élève en difficulté a besoin d'explorer, de définir et d'ordonner symboliquement son univers à sa manière et par les moyens qu'offrent les arts visuels. Le programme d'arts visuels qui lui est destiné devra peut-être, au début, lui offrir maintes et diverses occasions de manipuler des matières et de créer avec toutes sortes d'instruments et de matériaux lui permettant de s'exprimer. Toutefois, pour les activités pouvant comporter des risques, il faudrait redoubler de vigilance pour éviter les accidents.

Pour que l'élève en difficulté profite au maximum du programme d'arts visuels, ce dernier devra peut-être faire l'objet de certaines adaptations sur le plan du nombre d'élèves, des matériaux et de leur emploi ainsi que de l'espace utilisé. Il faut faire preuve de flexibilité avec l'élève en difficulté pour qu'il ou elle s'épanouisse au maximum dans la mesure de ses capacités; cette approche fait parfois apparaître des aptitudes que les autres matières du programme sont incapables de révéler, mais elle exige que le professeur ou la professeure consacre plus de temps à la structure et à l'organisation du programme.

L'élève doué(e) pour les arts visuels

L'élève qui fait preuve d'une grande créativité, qui est particulièrement doué(e) pour l'expression artistique et qui possède de nombreuses connaissances ainsi qu'un certain sens de la critique dans les arts visuels, peut être poussé(e) à développer davantage ces dispositions. On lui fera étudier plus en profondeur le rôle et la contribution des artistes, des critiques d'art, des historiens, des conservateurs de musée et des stylistes.

- L'élève doué(e) pour les arts visuels et les arts en général possède les caractéristiques suivantes :
- une faculté de concentration prolongée (il ou elle passe beaucoup plus de temps que les autres à résoudre un problème de composition);
 - l'autodirection, l'automotivation et l'indépendance;
 - une concentration occasionnelle excessive sur un mode d'expression particulier, assortie d'un refus de s'essayer à d'autres modes d'expression;
 - un intérêt précoce pour l'art, se manifestant souvent par le dessin et des progrès rapides dans toutes les étapes normales du développement artistique;
 - la faculté de s'adonner aux travaux artistiques pour échapper aux autres responsabilités;
 - une très grande aptitude à utiliser dans de nouveaux contextes des renseignements acquis antérieurement;
 - une très grande facilité technique à rendre les ombres, les proportions, la perspective et les détails anatomiques dans l'exécution d'œuvres réalistes;
 - une sensibilité particulière dans l'emploi, tant intuitif que réfléchi, d'éléments de composition comme les couleurs, les espaces et le mouvement;
 - une aptitude particulière à comprendre les liens existant entre des données compliquées;
 - une sensibilité particulière à toute une gamme de modes d'expression;
 - une grande capacité d'imaginer, d'inventer ou d'improviser.

Les programmes d'arts visuels destinés aux élèves doués doivent insister particulièrement sur des exercices d'observation intense, la maîtrise de diverses techniques, l'acquisition de connaissances et d'un sens critique poussés ainsi que sur l'aptitude à résoudre des problèmes de composition grâce à l'habileté, la virtuosité, l'imagination, l'intelligence et la maîtrise. Il est important de prévoir des expériences d'apprentissage dans d'autres milieux, à savoir les ateliers d'artistes et de stylistes, les galeries d'art, les musées et autres lieux artistiques locaux.

Niveaux de difficulté

Le programme des écoles secondaires prévoit des cours d'arts visuels correspondant aux divers intérêts et besoins des élèves. Le cours de base (9^e ou 10^e année), les cours généraux (10^e, 11^e et 12^e année) et les cours spéciaux peuvent être dispensés à trois niveaux de difficulté – fondamental, général et avancé. Voici un bref aperçu de la portée des cours de chacun de ces niveaux de difficulté ainsi que du rapport entre les centres d'intérêt des programmes d'arts visuels et les prescriptions de la circulaire *Les écoles de l'Ontario* pour chaque niveau.

Cours de niveau fondamental

Les cours de niveau fondamental présentent une grande variété d'activités artistiques et d'expériences d'apprentissage qui stimulent l'intérêt de l'élève, affermissent son assurance et lui font prendre conscience des applications pratiques des arts visuels dans la vie quotidienne. Voici comment les cours d'arts visuels répondent aux prescriptions de la circulaire *Les écoles de l'Ontario* :

Les écoles de l'Ontario	Arts visuels
Aptitudes personnelles	–Les arts visuels dans la vie quotidienne –Les arts visuels et les loisirs –Épanouissement grâce aux aptitudes de base de la production artistique
Conscience sociale	–Étude de l'art traditionnel de diverses cultures pour favoriser une meilleure compréhension de soi et d'autrui
Communication	–Exercices d'expression par l'art et sur l'art
Préparation à la vie professionnelle	–Aptitudes artistiques se rapportant à certains métiers

Cours de niveau général

Les cours de niveau général contiennent une proportion égale de beaux-arts et d'arts appliqués. On insistera particulièrement sur la découverte des débouchés professionnels dans le domaine des arts visuels, surtout dans les arts appliqués et utilitaires, ainsi que sur l'acquisition des aptitudes nécessaires. Voici comment les cours d'arts visuels répondent aux prescriptions de la circulaire *Les écoles de l'Ontario* :

Les écoles de l'Ontario	Arts visuels
Aptitudes et attitudes professionnelles	<div>-Maîtrise des techniques, des procédés et des modes d'expression</div> <div>-Aptitudes artistiques dans une perspective rémunératrice</div> <div>-Formation du jugement esthétique des élèves, futurs consommateurs d'art</div> <div>-Acquisition d'attitudes devant les arts visuels dans un environnement technologique en évolution</div>
Préparation à la vie professionnelle	<div>-Découverte des débouchés professionnels, particulièrement dans le domaine des arts utilitaires</div>
Études postsecondaires	<div>-Préparation à l'entrée dans les collèges et autres établissements d'enseignement postsecondaire</div>
Acquisition d'aptitudes qui seront utiles toute la vie	<div>-Les arts visuels en tant que passe-temps</div> <div>-Sensibilisation à l'aspect esthétique du milieu</div>
Communication	<div>-Développement de la pensée critique</div>
Culture générale	<div>-Découverte de certains aspects de l'art occidental, de l'art d'autres cultures, des arts populaires, des arts utilitaires, des arts appliqués, des arts traditionnels et de l'histoire du design</div>

Cours de niveau avancé

Les cours de niveau avancé visent avant tout la formation intellectuelle de l'élève. L'acquisition de connaissances et l'affinement du jugement constituent deux objectifs importants du programme, que l'élève atteint par l'étude de l'histoire de l'art et la critique. Le professeur ou la professeure d'art emploiera des méthodes pédagogiques appropriées pour stimuler l'intérêt et la soif d'apprendre de l'élève. Voici comment les cours d'arts visuels répondent aux prescriptions de la circulaire *Les écoles de l'Ontario* :

Les écoles de l'Ontario	Arts visuels
Acquisition de connaissances théoriques	<div>-Théorie de l'art et de la pensée abstraite en rapport avec les arts d'expression et les beaux-arts, par l'étude de l'histoire de l'art, de l'esthétique et de la critique</div>
Préparation au cours préuniversitaire	<div>-Rapports importants entre la matière des cours et la matière du cours préuniversitaire en arts visuels</div>
Préparation aux études dans les collèges, universités et autres établissements d'enseignement postsecondaire	<div>-Préparation aux études menant à des métiers liés aux arts et aux beaux-arts</div> <div>-Préparation de l'élève à la maîtrise de notions de plus en plus complexes en rapport avec les problèmes du travail en atelier, la recherche historique et la critique</div>



Les trois principaux processus d'apprentissage qui entrent en jeu dans les arts visuels sont la perception, la production et la critique.



Processus d'apprentissage et composantes du programme d'arts visuels

Le présent programme-cadre définit trois processus d'apprentissage et trois composantes qui font partie intégrante de l'expérience artistique globale. Il s'agit d'une part de la perception, de la production et de la critique et, d'autre part, de la conception, du travail en atelier et de l'histoire de l'art. On trouvera dans les pages suivantes quelques précisions sur ces processus d'apprentissage et ces composantes. Le tableau de la page 27 donne un aperçu de leur répartition au sein du programme.

Processus d'apprentissage

L'élève apprend en agissant sur son environnement. Dans les arts visuels, il ou elle recourt à la perception, à la production et à la critique pour donner un sens à ce qui se passe dans son univers, maîtriser certaines techniques, se forger des critères pour évaluer son travail et ses résultats ainsi que pour comprendre les traditions artistiques issues des cultures anciennes et contemporaines. En agissant sur son univers esthétique, l'élève arrive à mieux comprendre la nature de ses pensées et de ses sentiments et apprend à exprimer ses idées verbalement et dans ses travaux artistiques.

La connaissance et la compréhension sont indispensables à la perception, à l'exécution et à la critique dans les arts visuels. Savoir bien manipuler matériaux et instruments et structurer des éléments de composition permet de comprendre le processus d'exécution et favorise l'aptitude à juger de la qualité du travail en atelier et des œuvres qui en résultent. Savoir que faire et comment le faire permet de donner un sens personnel aux objets, aux formes et aux situations. Comprendre qu'il y a plusieurs façons d'envisager l'histoire de l'art, c'est se préparer à clarifier et à expliquer la nature des arts visuels. Tout ceci mène à la compréhension de soi et à l'épanouissement personnel.

Les trois principaux processus d'apprentissage qui entrent en jeu dans les arts visuels sont énoncés ci-dessous.

La perception. La perception est la première étape de l'expression créatrice. Grâce à ses perceptions, l'élève participe activement, est conscient(e) de ce qu'il ou elle ressent, communique ses émotions, réagit subjectivement, distingue les qualités esthétiques de son univers, trouve des analogies et des contrastes et saisit des concepts. À partir de ses perceptions, il ou elle bâtit des théories, pose des hypothèses et découvre des idées personnelles.

La production. En exécutant des travaux artistiques, l'élève concrétise et explique les idées provenant de ses perceptions et de ses façons de concevoir son milieu. Il ou elle peut en même temps approfondir les mécanismes de la création, de la perception et de la représentation. Pour donner forme à ses idées perceptives et conceptuelles, l'élève passe successivement par la réflexion, la conception et l'exécution. Les activités de production sont destinées à lui faire employer les techniques et les procédés d'expression appris et à lui faire découvrir les possibilités et les limites de divers modes d'expression. En découvrant les caractéristiques expressives de divers instruments, l'élève comprend que l'idée originale doit parfois être adaptée pendant l'exécution d'une création visuelle.

La critique. En participant aux exercices de critique, l'élève saisit subjectivement la valeur esthétique d'une œuvre d'art et s'exerce à appliquer des critères objectifs pour expliquer ses interprétations personnelles. La critique comporte la détermination des éléments, la description des rapports et l'explication des conclusions. Pendant ces exercices, l'élève classe des données, cherche des rapports, tire des conclusions et formule des hypothèses. La critique se base à la fois sur des critères extérieurs émanant d'«autorités» et sur des critères personnels issus des sentiments et des expériences de l'élève. Il est cependant important que l'élève en tire un sentiment de satisfaction personnelle.

Composantes du programme d'arts visuels

Tous les cours, qu'ils soient généraux ou spéciaux, sont constitués des trois composantes suivantes : conception, travail en atelier et histoire de l'art. Cependant, certains cours spéciaux portant sur la théorie et certains cours interdisciplinaires n'accorderont pas la même importance à ces trois composantes.

La conception, le travail en atelier et l'histoire de l'art constituent la matière obligatoire des cours décrits dans le présent programme-cadre. Celui-ci prévoit également une unité portant sur les travaux spéciaux, pour tenir compte des différences individuelles dans les ressources de l'école et de la collectivité. On entend par *travail spécial* une unité insistant sur des questions d'arts visuels au niveau de l'école et de la collectivité. (Voir la section ci-après, intitulée «Intégration à la vie scolaire et à la collectivité».) On trouvera ci-dessous une description détaillée des trois composantes du programme :

Conception (éléments et principes de composition et esthétique). Grâce aux activités de conception, l'élève apprend à agencer divers éléments de façon à donner une unité structurale à sa composition. Ces activités comprennent l'étude d'éléments visuels, comme la couleur et la texture, dans des formes tant naturelles qu'artificielles, et de principes comme l'unité et la variété. L'élève apprend comment les éléments visuels, les propriétés physiques des divers matériaux et les techniques appropriées influent sur l'unité d'une œuvre. Ces connaissances se complètent par l'exécution de travaux en atelier.

Les leçons de conception ont également pour but de faire acquérir à l'élève des critères personnels de jugement en matière d'œuvres d'art. Celles-ci sont le reflet visuel des convictions, des conceptions, des attitudes et des sentiments des individus et des sociétés. L'examen analytique et critique de ses œuvres personnelles et de celles d'artistes et de stylistes de différentes époques et cultures constituent un facteur important dans le développement du jugement esthétique. Les expériences esthétiques favorisent l'acquisition de l'aptitude à percevoir, à réfléchir et à commenter des créations de façon critique. Aidé(e) de ces expériences, l'élève apprend à porter un jugement critique. Cela lui permet de mieux comprendre ses pensées et ses sentiments, de mieux percevoir et analyser les éléments visuels et d'améliorer ses propres compositions.

Travail en atelier (préparation et exécution). Le travail en atelier donne à l'élève l'occasion de perfectionner des méthodes de travail qui lui sont importantes et lui permettent de concrétiser des notions. Ce travail s'effectue en deux temps : la préparation et l'exécution. Les idées élaborées au moment de la préparation sont quelquefois adaptées lors de l'exécution; d'autres fois, la préparation et l'exécution s'effectuent simultanément.

La préparation comporte des exercices destinés à développer les capacités perceptives de l'élève et à l'initier aux méthodes artistiques et à la pensée créatrice.

L'exécution comporte des exercices lui permettant d'acquérir des connaissances pratiques : savoir se servir d'instruments et de matériaux divers, maîtriser l'aspect technique de modes d'expression variés comme le dessin, la peinture, les procédés d'impression et la sculpture. Le travail en atelier doit favoriser l'accroissement des facultés d'expression chez l'élève ainsi que la compréhension du rapport entre la forme et le contenu dans les œuvres d'art.

Histoire de l'art (chronologie et rapports culturels). La composante d'histoire de l'art, qui porte sur la chronologie et les rapports culturels, vise à améliorer chez l'élève la compréhension et l'appréciation des principaux styles et modes d'expression artistique ainsi que des événements qui influencent la création artistique. Cette composante devrait couvrir divers domaines comme les applications commerciales de l'art (le design industriel, par exemple), les innovations technologiques et les beaux-arts traditionnels.

L'étude chronologique des principaux styles et modes d'expression artistique fournit à l'élève un cadre historique dans lequel situer les événements et les objets. Elle lui fait découvrir la continuité qui existe dans les arts ainsi que les procédés techniques et les grands créateurs. Les enseignants devraient employer des méthodes variées pour présenter la matière.

L'aspect de l'histoire de l'art portant sur les rapports culturels cherche à dégager les motifs de l'apparition de formes d'art spécifiques à une époque donnée en examinant les facteurs sociaux, géographiques, historiques, scientifiques, religieux, politiques, économiques et technologiques de l'époque. L'étude de la pensée de grands historiens, artistes, philosophes, critiques, théoriciens de l'art et journalistes éclaire également des questions telles que la nature de l'art, le type artistique et la nature du processus créateur.

Dans la mesure du possible, on recourra pour ces leçons à des œuvres originales et à l'observation d'artistes au travail. Les émissions de télévision, films, diapositives et reproductions seront de la plus grande utilité si l'emploi du temps ou les déplacements posent un problème.

Travaux spéciaux. Les travaux spéciaux sont des unités tenant compte des différences individuelles dans les ressources de l'école et de la collectivité. Les unités peuvent porter sur des activités entreprises à l'école ou à l'extérieur. On peut, par exemple, décider d'embellir l'école ou de visiter des ateliers d'artistes. (Voir la section intitulée «Intégration à la vie scolaire et à la collectivité».)

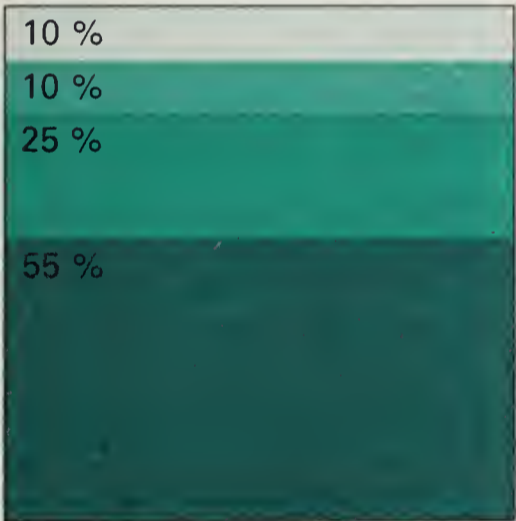
Répartition des heures de cours entre les composantes (9^e à 12^e année)

Le tableau ci-dessous indique l'importance à accorder à chacune des composantes des cours d'arts visuels pour tous les niveaux de difficulté. Ce partage du temps n'est donné qu'à titre indicatif pour la préparation des cours; il peut être adapté aux méthodes d'enseignement choisies ou aux besoins des élèves. Bien que les diverses composantes soient présentées ici

séparément, elles se recoupent fréquemment dans les cours. Ainsi, les notions de composition sont abordées lors du travail en atelier et des leçons d'histoire de l'art, tout comme l'histoire de l'art intervient dans les leçons de conception et le travail en atelier. La théorie et la pratique se mêlent aussi intimement dans toutes les parties du cours, y compris les travaux spéciaux.

Partage des heures de cours entre les composantes

- Conception
- Travail en atelier
- Histoire de l'art
- Travaux spéciaux



Niveau fondamental



Niveau général



Niveau avancé

**Tableau des composantes
du programme et des processus
d'apprentissage**

	Conception – Éléments et principes de composition – Esthétique	Travail en atelier – Préparation – Exécution
	L'élève est amené(e) à :	L'élève est amené(e) à :
Perception	<div><div>–découvrir les notions de composition dans les formes et les structures de l'environnement</div><div>–dégager le sens, tant symbolique que réaliste, dans les environnements naturels et artificiels</div><div>–comprendre l'importance de l'intuition et de l'imagination</div></div>	<div><div>–apprendre à s'inspirer des formes de l'environnement comme source d'inspiration artistique</div><div>–prendre conscience de la charge émotionnelle des sujets</div><div>–acquérir des opinions personnelles</div></div>
Production	<div><div>–faire l'essai de notions de composition</div><div>–choisir des modes d'organisation et des matériaux et instruments appropriés</div><div>–découvrir les rapports harmonieux entre la forme, la fonction, le thème et le matériau</div></div>	<div><div>–découvrir de nouveaux instruments, de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques et en acquérir la maîtrise</div><div>–exprimer des idées et des sentiments personnels</div><div>–présenter le produit de son travail</div></div>
Critique	<div><div>–dégager des notions importantes de composition dans des images visuelles</div><div>–juger de l'organisation de la forme et du contenu</div><div>–analyser et interpréter le sens, la fonction et le style</div></div>	<div><div>–juger des caractéristiques de sujets et de modes d'expression</div><div>–évaluer l'effet de l'expression</div><div>–évaluer la qualité d'un travail</div><div>–apprécier les ambiances</div></div>

Histoire – Chronologie
– Rapports culturels

L'élève est amené(e) à :

- déterminer le style, le thème et les caractéristiques d'œuvres d'art
- rechercher la motivation des œuvres d'art
- découvrir des sources d'inspiration artistique

- étudier l'art de diverses époques et cultures
- se documenter sur les facteurs socio-culturels et esthétiques importants
- étudier l'histoire de l'art selon diverses perspectives

- découvrir comment les critiques et les érudits jugent les œuvres d'art
- déterminer l'importance et la qualité de la production artistique de diverses époques et cultures
- étudier et juger les œuvres d'art de divers styles, époques et cultures

Intégration à la vie scolaire et à la collectivité

L'éducation artistique doit aider l'élève à juger de la qualité esthétique de son environnement. Elle doit également l'amener à assumer une responsabilité personnelle dans la dimension esthétique de la vie privée et collective. Ceci peut s'effectuer de plusieurs façons :

–On peut mettre au point et intégrer au programme scolaire des méthodes favorisant la participation des élèves aux activités de la collectivité. (Les élèves peuvent, par exemple, réaliser des affiches pour annoncer un festival local, exposer des œuvres d'art dans des endroits publics, décorer leur école et leur quartier.)

–Les professeurs d'art peuvent rechercher et employer toutes les ressources de la collectivité susceptibles de procurer aux élèves des expériences esthétiques et culturelles enrichissantes. Citons, entre autres, les galeries d'art, sociétés historiques, musées, écoles d'architecture, artistes professionnels, ateliers, monuments modernes ou anciens à l'architecture remarquable, bibliothèques, banques et entreprises possédant d'importantes collections. Les professeurs d'art peuvent encourager les élèves à observer dans leur localité la dimension esthétique des phénomènes naturels et des œuvres d'art.

–Dans les grandes villes, on peut organiser des sorties pour que les élèves profitent des sources d'inspiration et des expériences esthétiques que constituent les parcs, les quais, les serres, les jardins zoologiques, les marchés en plein air et autres endroits publics. À la campagne et dans les petites localités, les élèves pourront observer la nature environnante : les bois, les champs et les rivières ainsi que les bâtiments agricoles (granges et vieux moulins, par exemple).

En prenant conscience des qualités esthétiques de son milieu, l'élève développe une attitude critique et affine son goût.

Égalité des sexes

Les cours d'arts visuels doivent donner l'occasion à l'élève de développer ses talents et de satisfaire ses besoins le plus complètement possible. Il faut lui faire découvrir les débouchés professionnels dans le domaine des arts visuels d'une façon exempte de stéréotypes sexuels et de conformisme. On aura recours à des ressources (par exemple, artistes invités, films, livres, diapositives) qui présentent les contributions dans le domaine des arts visuels autant des femmes que des hommes. Les activités et travaux artistiques proposés aux élèves, filles et garçons, hommes et femmes, doivent être exempts de tout préjugé ou stéréotype sexuel. Chacun et chacune doit avoir la possibilité d'effectuer des stages et de bénéficier de l'éducation coopérative dans le domaine des arts.

Les débats et les travaux de recherche doivent encourager l'élève à élargir ses vues en matière d'arts visuels et d'égalité des sexes et à réfléchir à l'égalité entre tous les êtres. On lui proposera, par exemple, d'étudier les valeurs transmises dans les œuvres d'art produites aussi bien par des femmes que par des hommes, le rôle des hommes et des femmes dans la production artisanale de la collectivité, la façon dont les œuvres d'art reflètent les caractéristiques et les rôles féminins et masculins, la notoriété professionnelle et publique d'artistes masculins et féminins et, enfin, les grandes figures féminines et masculines de l'art tant au Canada qu'à l'étranger.

Buts

L'évaluation porte sur les points suivants :

- le développement et les progrès de l'élève en ce qui concerne la perception, l'exécution et la critique; sa compréhension de certaines notions et son assimilation de certaines connaissances, pendant et au terme de l'expérience d'apprentissage globale;
- les objectifs et la matière du programme et des cours;
- la qualité de l'enseignement;
- le milieu d'apprentissage.

Le but principal de l'évaluation est de favoriser le développement et les progrès de l'élève. L'évaluation doit également :

- encourager chez l'élève la connaissance de soi, l'auto-critique et l'acquisition d'une discipline personnelle;
- déterminer dans quelle mesure les buts du programme ont été respectés;
- indiquer les raisons du succès ou de l'échec des plans, unités d'étude ou programmes;
- faire ressortir le besoin de changements dans le programme et la nature des changements;
- renseigner sur les points importants qu'il faut communiquer à l'élève, à l'administration, aux conseillers scolaires ou au public.

Au cycle intermédiaire, l'évaluation de l'élève incombe principalement au professeur ou à la professeure; toutefois, l'élève devrait apprendre à évaluer ses créations par le biais de discussions, d'enquêtes, de l'évaluation des travaux de ses camarades ou d'autres activités. Au cycle supérieur, on encourage l'élève à examiner ses travaux et ses progrès d'une façon positive et sensible, néanmoins critique, de façon qu'il ou elle acquière une discipline personnelle et saisisse mieux la nature du programme.

L'intervention de personnes étrangères à l'école ou au conseil scolaire permet parfois une évaluation plus objective du programme et des divers cours. Certains conseils scolaires ont instauré des révisions cycliques de programmes qui ont réussi à sensibiliser davantage les administrateurs et les conseillers scolaires à la complexité et à l'importance de l'enseignement des arts visuels.

Il est important que le processus d'évaluation soit conforme aux idées exprimées dans le présent programme-cadre et suive les étapes de révision, d'élaboration et de mise en œuvre du programme.

Évaluation du développement et des progrès de l'élève

Partie intégrante et complexe du processus d'enseignement et d'apprentissage, l'évaluation doit s'effectuer de façon continue dans le domaine des arts visuels. Elle doit être constructive et viser à faire progresser l'élève et à lui offrir des expériences d'apprentissage valables. Elle ne doit en aucun cas nuire aux relations avec l'élève ni à l'image qu'il ou elle se fait de lui-même ou d'elle-même. L'évaluation doit s'occuper des progrès de chaque élève en matière de perception, dans la qualité de ses travaux et dans la façon dont il ou elle juge ses travaux et ceux des autres. Le but ultime de l'évaluation doit être l'auto-évaluation, l'acquisition d'une discipline personnelle et l'épanouissement de l'élève.

On peut évaluer le développement et les progrès de l'élève en l'écoutant et en l'observant lorsqu'il ou elle crée, cherche à résoudre des problèmes et juge des œuvres d'art. On peut recourir à des méthodes et des techniques différentes (divers genres d'épreuves, d'examens et de critiques) pour évaluer les progrès de l'élève sur le plan théorique et pratique, en matière de conception, de travail en atelier et d'histoire de l'art.

Les buts généraux du programme et les objectifs spécifiques de chaque cours doivent être définis le plus clairement possible. Il faut également fixer des critères spécifiques pour chaque activité ou devoir, de façon que l'élève comprenne exactement ce qu'on attend de lui ou d'elle et que l'enseignant ou l'enseignante sache comment le ou la guider.

Le professeur ou la professeure d'art pourra se servir des méthodes d'évaluation suggérées ci-dessous :

Écouter les observations de l'élève. Le fait d'écouter les commentaires de l'élève pendant les activités de production et de critique permet d'évaluer son évolution. Si on n'est pas satisfait du travail de l'élève ou s'il ou elle semble déçu(e) de ses résultats, le recours à des questions judicieuses ou à d'autres façons d'aborder le sujet peut s'avérer utile. Par exemple, si on remarque que la majorité des élèves butent sur la même difficulté, il faudra peut-être recourir à certains exercices pour traiter ce problème. Le seul fait de donner de mauvaises notes n'aboutit à rien. Il est donc important que l'enseignant ou l'enseignante s'exerce à détecter les besoins de l'élève en prêtant l'oreille à ses réactions pendant les activités.

Observer le comportement de l'élève et les modifications qui surviennent dans son comportement.

Les observations suivantes indiquent un certain degré de maturité chez l'élève. L'élève motivé(e) :

- trouve facilement des idées;
- agit et parle de façon réfléchie;
- respecte les opinions différant des siennes;
- a des idées raisonnablement flexibles, adaptables au mode d'expression choisi;
- ne s'afflige pas excessivement de ses erreurs;
- est détendu(e) dans ses activités;
- ne détruit pas le résultat de tentatives infructueuses;
- évalue les suggestions des autres avant de les accepter ou de les rejeter;
- sait quand son travail est raisonnablement terminé;
- fait preuve de concentration et résiste aux distractions;
- entreprend de lui-même ou d'elle-même une nouvelle activité lorsque son travail est terminé;
- aime essayer des choses nouvelles;
- tente librement des expériences, sans se sentir obligé(e) de produire quelque chose que les autres admireront;

On observe ces comportements chez l'adolescent ou l'adolescente à un degré variable selon sa maturité; toutefois, certaines difficultés peuvent être éprouvées dans des domaines particuliers. L'élève fait face à un problème lorsqu'il ou elle :

- montre des signes de tension dans son travail;
- demande constamment de l'aide;
- recommence tout le temps son travail;
- se promène dans la classe sans parvenir à se mettre au travail;
- détruit ou jette ses travaux;
- semble redouter les échecs;
- commence plusieurs travaux à la fois et n'en finit aucun ou les finit trop vite sans avoir l'air de se soucier des résultats;
- a tendance à effacer ses dessins au fur et à mesure;
- refuse d'écouter ou de suivre des consignes.

Si ces comportements se répètent, il faudra sans doute modifier les activités du programme, les méthodes d'enseignement ou les techniques de motivation, ou encore prévoir des séances de counselling pour l'élève en cause.

Examiner les travaux artistiques de l'élève. On doit comprendre et tenir compte du fait que les élèves ne travaillent pas tous de la même façon et qu'ils ne voient et ne ressentent pas tous la même chose. En affirmant que toutes les formes d'expression artistique sont valables, que ce soient des œuvres abstraites ou figuratives, réalistes ou non, on encourage chez l'élève la tolérance à l'égard de toutes sortes de modes d'expression.

Outre les résultats des travaux de l'élève, il faut examiner le processus de création. On doit prêter attention :

- à la façon dont l'élève perçoit (c'est-à-dire à la façon il ou elle intériorise des notions de composition présentes dans des œuvres d'art et dans l'environnement);
- à sa compréhension du langage de l'art;
- à sa compréhension des artistes et de leurs œuvres (la compréhension et la critique de ses propres travaux et de ceux de ses camarades s'apparentent à la compréhension et à la critique des œuvres d'artistes professionnels);
- à ses sentiments et à ses réactions pendant l'étape de la production;

- au développement de ses capacités analytiques (c'est-à-dire de ses capacités à classer, à décrire, à expliquer et à interpréter);
- à l'affinement de son jugement (c'est-à-dire de son sens critique);
- au perfectionnement de sa capacité d'exécution (c'est-à-dire, de sa créativité, son habileté, son adaptabilité, son imagination, son originalité et son esprit de synthèse);
- à son adresse à se servir des instruments et des matériaux pour exécuter des travaux;
- au développement de son aptitude à apprécier l'art;
- à son aptitude à exprimer des idées personnelles;
- à son aptitude à s'adapter à l'imprévu;
- à son aptitude à prendre des décisions;
- à son aptitude à évaluer ses travaux et ceux des autres de façon honnête et constructive;
- à son aptitude à intégrer de nouvelles connaissances, expériences et techniques à ses travaux artistiques;
- à sa sensibilité face à son environnement et à son patrimoine culturel;
- à ses efforts pour se surpasser;
- à l'intérêt et au dynamisme dont il ou elle fait preuve au travail;
- à son aptitude à travailler méthodiquement;
- à son aptitude à travailler de façon autonome;
- à sa capacité de concentration dans son travail;
- à sa persévérance dans le travail;
- à son habitude de terminer ses travaux;
- à son aptitude à prendre des initiatives et à travailler seul(e);
- à son aptitude à travailler en collaboration avec les autres;
- à son aptitude à engendrer l'enthousiasme;
- au respect qu'il ou elle témoigne à l'égard de l'environnement;
- à sa ponctualité;
- à son souci de s'exprimer correctement.

Arriver à un accord mutuel final en matière d'évaluation. L'objectif ultime de l'évaluation est d'aider l'élève à se familiariser avec le processus d'auto-évaluation et à avoir confiance en son jugement. Au cycle intermédiaire, l'enseignant ou l'enseignante assume le plus gros de la responsabilité de l'évaluation, tout en encourageant l'élève à considérer ses travaux objectivement. Au fur et à mesure que l'élève franchit les années du secondaire et participe à des exercices systématiques de critique et d'évaluation, il ou elle acquiert une discipline personnelle et apprend à évaluer ses travaux. L'enseignant ou l'enseignante s'efforce de lui insuffler de l'assurance et de la fierté à l'égard de ses travaux ainsi qu'une certaine objectivité devant les résultats obtenus. Ceci ne s'acquiert cependant qu'à force de temps et de patience.

Examens. Lorsqu'on prévoit des examens traditionnels, leur valeur dans la note finale doit être soigneusement pesée⁴. L'examen final ne doit pas représenter un pourcentage trop élevé de la note de l'année ou du trimestre. Le travail de l'élève en classe, son comportement en atelier et ses créations doivent également entrer en ligne de compte:

Les examens pratiques en atelier, au cours desquels l'élève doit réaliser une œuvre en un temps prescrit, ont donné des résultats plus ou moins bons selon les écoles. Si l'on opte pour ce genre d'examens, les critères d'évaluation et les consignes de travail doivent être bien clairs.

Les interrogations et les examens écrits servent à évaluer l'acquisition de connaissances théoriques précises en conception, histoire de l'art et travail en atelier. Il est très important d'aider l'élève à user d'un langage correct dans ses dissertations se rapportant à ses travaux artistiques ou à des œuvres d'art anciennes ou contemporaines.

4. Le Règlement 822/82 [article 3 (3)] de l'Ontario pris en application de la *Loi sur l'éducation* stipule : «[...]si une école dispense des élèves de subir des examens, ces dispenses ne peuvent être accordées que pour l'examen final d'un cours et seulement si au moins une autre série d'examens a eu lieu.»

Évaluation du programme

Les critères dont il faut tenir compte dans l'évaluation du programme d'arts visuels de l'école sont énoncés ci-dessous :

- la qualité, la diversité, le dynamisme et l'originalité du programme ainsi que la qualité exigée des travaux d'élèves;
- l'intégration du programme dans le programme scolaire global;
- la façon dont le programme tient compte des ressources de la collectivité;
- certains aspects pratiques tels que les coûts, la compétence du personnel, les intérêts des élèves et les installations nécessaires;
- les buts du programme, les objectifs des cours, la matière au programme et les méthodes pédagogiques;
- la fréquence des évaluations et les méthodes d'évaluation employées dans chacun des cours;
- l'intégration de chacun des cours dans le programme d'arts visuels et dans le programme d'études global;
- les méthodes d'évaluation du programme utilisées : évaluation-bilan ou évaluation continue, sondage ou évaluation critérielle.

Les enseignants et les chefs de section doivent évaluer leurs cours et leurs programmes de façon continue. Dans certains cas, des spécialistes de l'extérieur et des administrateurs pourront contribuer à l'évaluation.

L'évaluation du programme doit s'inspirer des idées énoncées dans le présent programme-cadre et suivre les étapes de la révision, de l'élaboration et de l'application. Les conseils scolaires sont encouragés à mettre au point leur propre cycle de révision.

On tiendra compte des aspects suivants dans l'évaluation du programme et des cours.

Qualité. Les trois processus d'apprentissage (perception, production et critique) et les trois composantes du programme (conception, travail en atelier et histoire de l'art) ainsi que les connaissances acquises par les élèves grâce à ces processus et à ces composantes doivent tous être pris en considération pour

assurer la qualité du programme. Souvent, dans l'évaluation d'un programme, on ne tient compte que des travaux que les élèves auront produits pour eux-mêmes, pour la notation ou pour embellir l'école. Il est pourtant tout aussi important de noter les progrès de l'élève dans ces domaines :

- acuité perceptive et visuelle;
- aptitude à communiquer;
- connaissance des techniques, des matériaux, des instruments et des appareils;
- sensibilité à la composition et aux qualités esthétiques;
- confiance en soi;
- critique de son propre travail et de celui des autres.

Diversité. La matière prévue dans le cadre des trois principales composantes du programme (conception, travail en atelier et histoire de l'art), tant dans les cours de base et les cours généraux que dans les cours spéciaux, doit être variée et équilibrée. Les questions suivantes seront à étudier au moment de l'évaluation du programme :

–Dans son ensemble, le programme offre-t-il des cours qui répondent aux besoins et aux attentes des élèves, que ce soit au niveau fondamental, général ou avancé?

–La matière des cours est-elle conforme aux prescriptions officielles pour chacun des trois niveaux de difficulté?

–Le programme de l'école comporte-t-il un cours pré-universitaire et le cours préalable?

Dynamisme. Le programme scolaire doit comporter une suite équilibrée de cours généraux qui permettent d'approfondir et de maîtriser des techniques, sont susceptibles d'être complétés par certains cours spéciaux et savent stimuler l'intérêt de l'élève et y répondre.

Originalité. Chacun des cours du programme doit être conçu de façon à stimuler la créativité de l'élève, à lui faire tirer parti de ses expériences et à l'encourager à s'exprimer de façon personnelle. Il faut absolument inciter l'élève à développer sa confiance en soi, laquelle se manifestera dans sa curiosité et ses créations. On le ou la poussera aussi à exécuter des travaux originaux pour lui faire progressivement acquérir un style qui lui soit propre.

Points à considérer dans l'évaluation du programme

Buts du programme et objectifs des cours

Le programme et les cours qu'il propose permettent-ils à l'élève d'acquérir une discipline personnelle, d'affiner son goût, de s'habituer à prendre des décisions et d'améliorer son jugement? Lui permettent-ils de développer certaines aptitudes spécifiques, son assurance, sa sensibilité, ses aptitudes critiques et sa créativité?

Matière

–La matière est-elle conforme au but, au centre d'intérêt et aux objectifs du programme?

–La matière est-elle proportionnée à la durée du programme?

–Les activités prévues favorisent-elles la réalisation des objectifs du programme? Rassemblent-elles les trois composantes principales (conception, travail en atelier et histoire de l'art)?

–A-t-on prévu des visites d'expositions pour permettre aux élèves de voir comment les artistes professionnels appliquent les notions de composition?

Caractère pratique

–Les cours sont-ils pratiques pour les élèves et les professeurs?

–Ces derniers ont-ils les compétences requises?

–Est-ce que les cours répondent aux intérêts des élèves?

–Ces cours permettent-ils aux professeurs d'appliquer leurs compétences?

L'école

–Le programme est-il en accord avec les idées de l'école et de la section?

–Est-ce qu'il permet la communication et la coopération avec les autres sections?

Installations et ressources

–Est-ce que l'école dispose des installations et du matériel nécessaires pour dispenser les cours convenablement?

–Dispose-t-elle de ressources suffisantes pour mettre en œuvre les cours approuvés du présent programme-cadre?

–Dispose-t-elle de crédits suffisants pour couvrir les frais des divers cours? Sinon, y a-t-il moyen de se

procurer l'argent nécessaire (peut-on, par exemple, demander aux élèves de contribuer à l'achat des fournitures)?

Durée

–Le temps imparti est-il suffisant pour chaque cours?

–A-t-on prévu suffisamment de temps pour les activités comme la poterie, la peinture et la sculpture?

–Peut-on organiser les cours de façon à consacrer plusieurs périodes d'affilée à certaines activités?

–Dans les écoles où l'année scolaire est divisée en semestres, dispose-t-on de suffisamment de temps pour couvrir tous les aspects du programme?

–A-t-on envisagé de dispenser des modules donnant droit à des fractions de crédit?

Adaptation aux élèves

–Les élèves ont-ils le choix entre plusieurs cours?

–A-t-on prévu des solutions de rechange pour les élèves dont l'emploi du temps les empêche de suivre des cours d'arts visuels (par exemple, l'éducation permanente ou l'éducation coopérative)?

–Les cours aideront-ils les élèves à réaliser leurs aspirations (c'est-à-dire à poursuivre une carrière dans les arts ou à s'y adonner pour le plaisir)?

–Les cours sont-ils suffisamment intéressants pour produire une forte impression sur les élèves?

–Est-ce que les élèves y trouvent du plaisir? Des sources de stimulation?

–Observe-t-on une baisse sérieuse dans l'intérêt des élèves ou dans les inscriptions à ces cours?

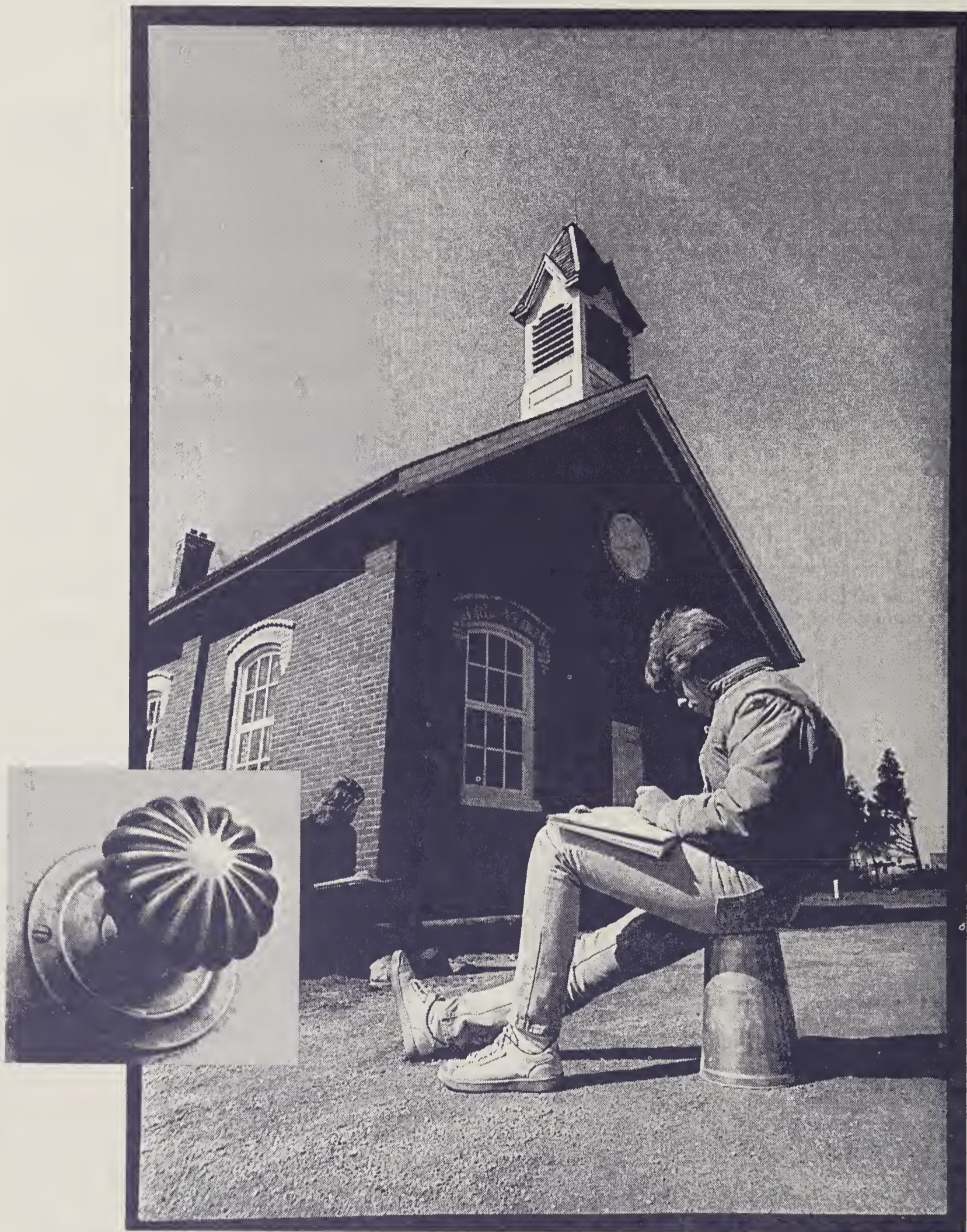
–Selon l'avis des élèves, est-ce qu'ils font des progrès, et est-ce que les cours leur sont profitables?

Adaptation aux enseignants

–Est-ce que les enseignants dispensent les cours avec aisance?

–Ont-ils besoin de cours de perfectionnement professionnel?

–Ont-ils eu suffisamment de temps pour se préparer aux cours?



*Les arts visuels
témoignent du besoin humain
fondamental de créer.*

Introduction

Les buts de l'éducation constituent le fondement du présent programme-cadre, et les buts du programme d'arts visuels orientent de façon précise l'élaboration de chacun des cours. Pour mieux illustrer la gamme de cours qui peut être élaborée à partir du présent programme-cadre, on a réuni en cinq groupes les cours présentés ci-dessous (ils sont récapitulés au tableau de la page 38). Chacun des groupes comprend des remarques générales, précise les objectifs des cours et décrit la matière au programme.

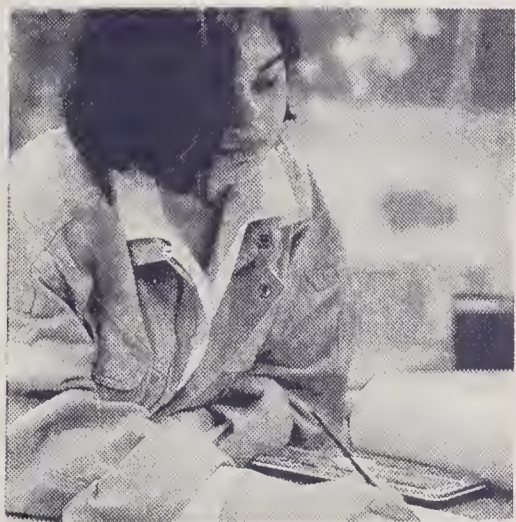
–*7^e et 8^e année.* Les cours de 7^e et de 8^e année sont une initiation aux arts visuels et peuvent être dispensés dans le cadre d'un programme intégré. Certains élèves n'auront peut-être plus l'occasion de suivre des cours d'arts visuels après ces années. En conséquence, ces cours visent à les initier aux concepts et techniques des arts visuels et à leur expliquer l'importance de cette discipline dans la vie quotidienne.

–*Cours de base de 9^e ou 10^e année.* Ce cours est une continuation de ceux normalement présentés pendant la première ou la deuxième année d'études secondaires et constitue la base des cours généraux et des cours spéciaux de 10^e, 11^e et 12^e année.

–*Cours généraux de 10^e, 11^e et 12^e année.* Ces cours mettent davantage l'accent sur la compréhension, l'acquisition d'aptitudes et l'approfondissement des expériences. Ils préparent les élèves à se servir des arts visuels dans le cadre de leur vie personnelle, du travail et des études postsecondaires, et à suivre le cours préuniversitaire de l'Ontario.

–*Cours spéciaux de 10^e, 11^e et 12^e année (donnant droit à un crédit complet, à un demi-crédit ou à un quart de crédit).* Ces cours spéciaux peuvent, dans certaines écoles, remplacer les cours généraux ou les compléter. Ils constituent une préparation possible au cours préuniversitaire de l'Ontario (2^e voie).

–*Cours préuniversitaire de l'Ontario.* Ce cours de niveau avancé se caractérise par l'approfondissement de la matière et un niveau d'enseignement élevé. Il constitue une bonne préparation à l'université.



Cours autorisés et
cours préparant au
cours préuniversitaire
de l’Ontario

7^e année

8^e année

1^{re} voie

Cours de base
9^e ou 10^e année –niveau fondamental
–niveau général
–niveau avancé

2^e voie

Cours généraux
10^e à 12^e année

Cours spéciaux*
10^e à 12^e année –niveau fondamental
–niveau général
–niveau avancé

10^e année
Niveau
fondamental

10^e année
Niveau général

10^e année
Niveau avancé

11^e année
Niveau
fondamental

11^e année
Niveau général

11^e année
Niveau avancé

12^e année
Niveau
fondamental

12^e année
Niveau général

12^e année
Niveau avancé

Cours spéciaux pouvant
être suivis par les élèves

- Beaux-arts
- Théorie
- Métiers d’art
- Design appliqué
- Études
interdisciplinaires
- Autres modes
d’expression

Cours préuniversitaire de l’Ontario**

* Chaque cours spécial peut être offert à l’un ou à l’autre des trois niveaux de difficulté. Toutefois, certains cours se prêtent mieux à un niveau particulier en raison de la matière présentée.

** Il existe deux façons de se préparer au cours préuniversitaire : les cours généraux (1^{re} voie) ou les cours spéciaux (2^e voie) (voir la partie B). Pour être admis au cours préuniversitaire, les élèves doivent avoir suivi un ou des cours du cycle supérieur de niveau avancé (minimum d’un crédit).

Généralités

- Les arts visuels font partie du programme d'études de tous les élèves.
- Les intérêts, les capacités et la confiance en soi des élèves varient selon que le sujet est étudié sous l'aspect de la conception, du travail en atelier ou de l'histoire de l'art. Par exemple, certains élèves manquent d'assurance en dessin et en peinture parce qu'ils s'attendent à représenter le sujet avec réalisme. Les cours devraient donc initier les élèves à l'art figuratif et à l'art abstrait.
- Les cours d'arts visuels peuvent aussi bien être offerts dans une salle de classe ordinaire que dans un atelier bien équipé. En raison des diverses façons de fonctionner des écoles, ces cours peuvent être enseignés par des enseignants généralistes, des enseignants portés sur les arts ou encore des enseignants spécialisés en arts visuels.
- Les ressources varient selon les collectivités, chacune possédant ses sources d'information pertinentes : édifices, ensembles architecturaux, artistes, artisans d'art, musées, galeries d'art et diverses formes d'arts populaires et appliqués. Il faut recourir à ces ressources pour enrichir le programme.
- L'enseignement des arts visuels peut souvent être relié à d'autres matières du programme d'études (l'histoire du Canada, la littérature et les sciences, par exemple).
- Les arts visuels doivent occuper une place équilibrée au sein des autres matières artistiques.

Objectifs

Il faut donner la possibilité à l'élève :

- d'observer, de discuter et de noter les caractéristiques esthétiques de son milieu;
- d'utiliser ces observations comme sources d'images et d'expressions personnelles;
- de développer sa connaissance pratique des matériaux, des outils, des techniques, des surfaces et des modes d'expression;
- d'acquérir un vocabulaire de travail et une compréhension des termes et des notions d'arts visuels;
- de connaître et d'utiliser des éléments de composition pour cerner ce qu'il ou elle ressent ou ce qu'il ou elle essaie d'exprimer;
- de relier le travail exécuté en atelier aux œuvres d'artistes anciens et contemporains;
- de reconnaître des éléments de composition dans les objets courants;
- de prendre conscience et de discuter de tous les types d'art, comme les beaux-arts, les arts populaires, les arts appliqués et les arts traditionnels;
- de connaître l'art canadien et les objets d'art canadiens, d'en discuter et de faire des compositions écrites sur ce sujet;
- de comprendre que les arts visuels exigent de la concentration et des efforts;
- de connaître les débouchés offerts dans le domaine des arts visuels et dans une multitude de domaines connexes.

Cours de base
(9^e ou 10^e année)

Aperçu de la matière⁵

Tout en respectant l'équilibre des matières artistiques obligatoires en 7^e et en 8^e année, il faut réserver 75 pour 100 du temps consacré aux arts visuels au travail en atelier, les 25 pour 100 restants étant répartis entre la conception et l'histoire de l'art, ces deux composantes devant toujours être intégrées au travail en atelier.

Travail en atelier

La matière obligatoire doit comprendre des activités tirées de chacun des domaines suivants :

Répartition suggérée du temps (en heures)

Dessin	12
Peinture	8
Procédés d'impression	5
Graphisme de communication	5
Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions	10
Nombre d'heures total	40

Les domaines suivants peuvent servir à enrichir le programme ou peuvent en faire partie intégrante : céramique, textiles, création de marionnettes, décoration de théâtre, émaux sur cuivre et photographie.

Conception

Le programme doit comprendre une introduction aux notions et aux éléments de composition, tout en insistant sur l'acquisition d'une compréhension fondamentale et d'un vocabulaire qui permettront à l'élève de discuter de la forme et du contenu artistiques.

Histoire de l'art

Le programme doit comprendre une introduction à l'art et au design canadiens afin d'initier l'élève aux divers sujets, styles et modes d'expression artistique. Il devrait aussi comprendre des aspects des arts traditionnels, des arts appliqués et des arts populaires.

Généralités

- Le cours de base étant de nature exploratoire, il convient particulièrement à l'élève de 9^e ou de 10^e année.
- Ce cours est recommandé en préparation aux cours de cycle supérieur, que ce soient des cours généraux ou spéciaux. Il prépare l'élève à bien choisir les cours ultérieurs et les niveaux de difficulté correspondant à ses besoins et à ses intérêts artistiques, qu'il ou elle désire ou non faire carrière dans le domaine artistique.
- Il faut aviver la curiosité de l'adolescent ou de l'adolescente et l'inciter à essayer de nouvelles techniques et à explorer toute une gamme de matériaux et de procédés, autant en dessin qu'en peinture ou en sculpture.
- Les expériences prévues dans le cours de base doivent refléter et appuyer les acquisitions faites en arts visuels par l'élève en 7^e et en 8^e année.
- Il est essentiel que les enseignants de 7^e et 8^e année et ceux de 9^e et 10^e année communiquent entre eux pour assurer la progression continue de l'élève en conception, en travail en atelier et en histoire de l'art.
- Les activités de dessin, de peinture et de sculpture résumées ci-dessous constituent la matière obligatoire représentant 85 pour 100 du temps alloué au cours de niveau général. L'enseignant ou l'enseignante choisit les activités supplémentaires des 15 pour 100 restants selon son expérience, les goûts des élèves, les ressources offertes par la collectivité et les occasions d'intégrer les arts visuels aux autres domaines d'apprentissage. Il faut modifier cette répartition pour les cours de niveau de base ou de niveau avancé, comme on le précise plus loin dans la présente section.
- On peut choisir certains aspects du milieu et des ressources de la collectivité pour valoriser les expériences d'apprentissage se rapportant à la perception, au choix du sujet, à l'expression, à l'acquisition de sentiments et d'attitudes, à l'analyse et à l'évaluation, à l'acquisition de connaissances et de notions et, enfin, à la critique.
- Le cours de base insiste sur l'exploration du sujet. On s'attend à beaucoup d'expérimentation.
- Ce cours donne droit à un crédit complet (110 à 120 heures).

5. On trouvera une description détaillée de la matière et des suggestions pédagogiques à la partie B et à l'annexe D de ce document.

Objectifs

- Il faut donner la possibilité à l'élève :
- de prendre conscience de la grande variété de sujets pouvant servir à la création;
 - d'observer les rapports entre les éléments du milieu et d'utiliser l'image pour noter ses impressions;
 - d'explorer les diverses possibilités de composition lors de la préparation et de l'exécution d'œuvres d'art;
 - d'organiser, d'évaluer et de remanier le travail qu'il ou elle est en train de réaliser;
 - d'approfondir ses connaissances techniques et son aptitude à s'exprimer en rapprochant les instruments et les modes d'expression de ses idées et de ses sentiments;
 - d'explorer un certain nombre de méthodes pour créer des images (l'agrandissement, l'abstraction, la distortion, la décoration, la réduction et l'élaboration);
 - d'étendre son vocabulaire et sa compréhension de la composition, des matériaux, des instruments, des notions et des données historiques;
 - de reconnaître les idées, les sentiments, les états d'esprit et les métaphores reproduits dans les œuvres d'art et de les décrire;
 - d'acquérir une meilleure connaissance de l'art canadien en le rapprochant des courants culturels et historiques mondiaux;
 - d'acquérir un sens de l'analyse et de la critique concernant les divers modes d'expression artistique;
 - de connaître les débouchés offerts dans les arts et les domaines connexes.

Aperçu de la matière⁶

La matière obligatoire du cours de niveau général doit constituer 85 pour 100 du programme. Les autres 15 pour 100 peuvent être consacrés à réaliser des travaux spéciaux ou à approfondir certains domaines du programme. (Pour les modifications à apporter aux cours de niveau fondamental ou de niveau avancé, consulter la page 42.) Les composantes de conception et d'histoire de l'art doivent toujours être intégrées au travail en atelier.

Travail en atelier
55 pour 100 du temps

Le programme doit comprendre des activités tirées de chacun des domaines suivants :

Pourcentage du temps consacré au cours

Dessin	15
Peinture	10
Procédés d'impression	10
Graphisme de communication	10
Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions	10

Les domaines suivants peuvent servir à enrichir le programme ou faire partie intégrante du travail en atelier : céramique, textiles, décoration de théâtre, émaux sur cuivre et photographie.

Conception
15 pour 100 du temps

Le cours doit comprendre une analyse des notions et des éléments de composition pour permettre à l'élève d'acquérir une meilleure compréhension de la forme et du contenu artistiques.

Histoire
15 pour 100 du temps

Le cours doit comprendre une étude comparée de l'art et des artistes canadiens et étrangers. On devrait également explorer certains aspects des arts populaires, des arts appliqués et des arts traditionnels.

6. On trouvera une description détaillée de la matière et des suggestions pédagogiques à la partie B de ce document.

Travaux spéciaux

15 pour 100 du temps

Voir «Intégration à la vie scolaire et à la collectivité», page 30.

Modifications à apporter au niveau avancé

Le cours de niveau avancé met l'accent sur les aspects suivants :

- les thèmes sociaux, culturels et esthétiques lors du travail en atelier et dans les travaux d'expression personnelle;
- la théorie de la composition;
- l'analyse et la critique des beaux-arts;
- l'étude approfondie et détaillée des courants de l'art canadiens, tant ancien que contemporain.

Le temps alloué aux composantes du cours de niveau avancé est réparti selon les pourcentages suivants : travail en atelier, 45 pour 100; conception, 20 pour 100; histoire de l'art, 25 pour 100; travaux spéciaux, 10 pour 100.

Modifications à apporter au niveau fondamental

Le cours de niveau fondamental met l'accent sur les aspects suivants :

- le travail en atelier reflétant les goûts de l'élève;
- l'expression, les connaissances pratiques et l'appréciation, pour que l'élève acquière de l'assurance et arrive à mieux comprendre ce qu'il ou elle ressent;
- la compréhension et la discussion des aspects de composition figurant dans la vie courante et dans l'environnement;
- l'appréciation et la critique des arts populaires et appliqués.

Le temps alloué aux composantes du cours de niveau fondamental est réparti selon les pourcentage suivants : travail en atelier, 55 pour 100; conception, 10 pour 100; histoire de l'art, 10 pour 100; travaux spéciaux, 25 pour 100.

Cours généraux de niveau fondamental (10^e à 12^e année)

Généralités

–L'importance et le nombre d'heures consacrées au travail en atelier dans ces cours favorisent le développement de la confiance en soi chez l'élève.

–Le cours de base de 9^e ou de 10^e année pourrait servir de cours préparatoire à ceux du cycle supérieur. On estime que les cours subséquents de 10^e, 11^e et 12^e année en sont une continuation.

–Ces cours offrent à l'élève une vaste gamme d'expériences artistiques et lui permettent de s'essayer à divers modes d'expression au moyen de toutes sortes de matériaux, ce qui en général garantit des résultats positifs chez l'élève.

–Le temps important consacré à la composante des travaux spéciaux permet d'introduire plus de variété et de souplesse à la matière du cours et d'encourager l'élève à participer pleinement aux activités artistiques, autant à l'école qu'à l'extérieur.

–Ces cours poussent l'élève à mieux communiquer; les connaissances pratiques relatives aux nombreux aspects du travail devraient avoir une signification personnelle pour chaque élève.

–Ces cours devraient aussi bien préparer l'élève à la vie active, en lui faisant acquérir de bonnes habitudes de travail et le sens de l'organisation, qu'enrichir sa vie quotidienne et ses loisirs.

–L'élève devrait acquérir une connaissance des débouchés dans les arts visuels, dans les arts appliqués en particulier. Certains pourront choisir un programme d'éducation coopérative, d'apprentissage ou d'études collégiales.

–Les composantes de conception et d'histoire de l'art doivent être intégrées au travail en atelier.

Objectifs

Il faut donner la possibilité à l'élève :

- d'acquérir des connaissances, de la compréhension sociale et de l'assurance par le biais de la création artistique;
- d'apprendre des techniques et des principes de composition et de se familiariser avec les instruments et les matériaux élémentaires;
- d'apprendre à respecter et à apprécier l'environnement;
- d'acquérir une attitude favorable à l'égard du travail et des loisirs;
- de faire preuve de sélection à propos des biens de consommation, et de prendre des décisions réfléchies en ce qui concerne la conception, le travail en atelier et l'histoire de l'art, en s'appuyant sur sa connaissance des éléments et des principes de composition;
- d'exprimer son opinion et ses sentiments à propos de ses travaux et de ceux d'autrui.

Aperçu de la matière7

La matière obligatoire de ces cours doit constituer 75 pour 100 du programme. Les 25 pour 100 restants peuvent être consacrés à des travaux spéciaux ou à l'étude approfondie de certains domaines. Les composantes de conception et d'histoire de l'art doivent être intégrées au travail en atelier.

Travail en atelier
55 pour 100 du temps

Le programme doit comprendre des activités tirées de chacun des domaines suivants :

- beaux-arts*, comprend le dessin, la peinture, la sculpture et les autres modes d'expression à trois dimensions, ainsi que les procédés d'impression et (ou) la photographie;
- métiers d'art et design appliqué*, comprend la céramique, les textiles ou l'étude des matériaux, de même qu'un ou deux domaines du design appliqué (à savoir, le graphisme de communication, le design industriel, le design environnemental, le design d'intérieur, la mode et le stylisme ou la décoration de théâtre).

Conception
10 pour 100 du temps

Les cours doivent comprendre l'enseignement, la mise au point et la pratique des éléments de composition qui font appel aux sens, tant dans des formes naturelles qu'artificielles.

Histoire de l'art
10 pour 100 du temps

Les cours doivent permettre à l'élève d'acquérir une meilleure connaissance des œuvres d'art et des artistes d'autres cultures, et de se familiariser avec les racines culturelles de sa collectivité et des artistes et artisans d'art locaux.

Travaux spéciaux
25 pour 100 du temps

Voir «Intégration à la vie scolaire et à la collectivité», page 30.

Le temps consacré à la matière obligatoire dans chaque domaine devrait varier selon l'année scolaire, de la façon suivante :

	10 ^e année	11 ^e année	12 ^e année
Beaux-arts			
Dessin	10 %	10 %	15 %
Peinture	10 %	10 %	15 %
Procédés d'impression et (ou) photographie en 11 ^e et 12 ^e année	5 %	10 %	10 %
Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions	10 %	15 %	10 %
Métiers d'art	20 %	10 %	10 %
Design appliqué	20 %	20 %	15 %
Travaux spéciaux	25 %	25 %	25 %

7. On trouvera une description détaillée de la matière et des suggestions pédagogiques dans la partie B à l'annexe D de ce document.

Cours généraux de niveau général (10^e à 12^e année)

Généralités

- Le but de ces cours est d’offrir à l’élève une formation de base qui lui permettra de tirer profit des connaissances acquises en arts visuels.
- Ces cours peuvent servir de cours préparatoires aux élèves désirant poursuivre des études postsecondaires en design appliqué ou dans des domaines connexes.
- Le temps alloué au travail en atelier permet à l’élève d’acquérir une plus grande facilité d’exécution.
- Plus que les cours des autres niveaux de difficulté, les cours de niveau général procurent à l’élève une bonne connaissance des principaux sujets relevant du design appliqué (graphisme de communication, design industriel, mode et stylisme).
- L’intérêt de l’élève, l’expérience de l’enseignant ou de l’enseignante et les ressources de la collectivité déterminent souvent le choix des cours à option en design appliqué.
- Le cours de base de 9^e ou de 10^e année pourrait servir de cours préparatoire à ceux du cycle supérieur. On estime que les cours subséquents de 10^e, 11^e et 12^e année en sont une continuation.
- L’élève peut choisir un programme d’éducation coopérative, s’il ou elle le désire.

Objectifs

Il faut donner la possibilité à l’élève :

- d’apprécier les arts visuels et d’en tirer du plaisir, tout en acquérant des connaissances pratiques;
- de s’exprimer avec confiance et clarté sur son expérience artistique et les œuvres d’art;
- d’apprendre à être compréhensif(ive) et tolérant(e) envers ses travaux et ceux des autres;
- d’analyser les débouchés à long terme dans le domaine des arts visuels;
- de résoudre des problèmes d’ordre pratique grâce aux arts visuels.

Aperçu de la matière⁸

La matière obligatoire de ces cours doit constituer 80 pour 100 du programme. Les 20 pour 100 restants peuvent être consacrés à des travaux spéciaux ou à l'étude approfondie de certains domaines. Les composantes de conception et d'histoire de l'art doivent être intégrées au travail en atelier.

Travail en atelier
50 pour 100 du temps

Le programme doit inclure des activités tirées de chacun des domaines suivants :

- beaux-arts*, comprend le dessin, la peinture, les procédés d'impression, la sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions ainsi que la photographie (en option);
- métiers d'art*, comprend les produits céramiques, les textiles et l'étude des matériaux;
- design appliqué*, comprend le graphisme de communication, la décoration de théâtre, le design industriel, la mode et le stylisme, le design d'intérieur et le design environnemental.

Conception
15 pour 100 du temps

On donne à l'élève la possibilité d'approfondir ses connaissances et la mise en pratique des éléments et des principes de composition dans le domaine des beaux-arts, des métiers d'art et du design appliqué. Cette composante porte également sur le vocabulaire se rapportant au design appliqué.

Histoire de l'art
15 pour 100 du temps

Le travail en atelier se rapportant aux beaux-arts constitue une initiation aux chefs-d'œuvre de l'art occidental et des autres cultures. L'étude du design appliqué et des métiers d'art doit être reliée de près aux données historiques qui s'y rapportent.

Travaux spéciaux
20 pour 100 du temps

Voir «Intégration à la vie scolaire et à la collectivité», page 30.

Le temps consacré à la matière obligatoire dans chaque sujet devrait varier selon l'année scolaire de la façon suivante :

	10 ^e année	11 ^e année	12 ^e année
Beaux-arts			
Dessin	15 %	10 %	10 %
Peinture	10 %	5 %	5 %
Procédés d'impression et (ou) photographie en 11 ^e et 12 ^e année	10 %	5 %	5 %
Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions	10 %	5 %	5 %
Métiers d'art	10 %	5 %	5 %
Design appliqué	25 %	50 %	50 %
Travaux spéciaux	20 %	20 %	20 %

8. On trouvera une description détaillée de la matière et des suggestions pédagogiques à la partie B à l'annexe D de ce document.

Cours de niveau avancé (1^{re} et 2^e voies, 10^e à 12^e année)

Généralités

–Ces cours font appel à des démarches pédagogiques plus traditionnelles en matière de beaux-arts que les autres cours d'arts visuels.

–Les problèmes théoriques et pratiques à résoudre sont de nature plus complexe et plus abstraite que ceux des autres cours.

–Ces cours s'adressent aux élèves qui veulent poursuivre des études postsecondaires.

–L'élève peut choisir un programme d'éducation coopérative, s'il ou elle le désire.

–Le cours de base de 9^e ou de 10^e année pourrait servir de cours préparatoire à ceux du cycle supérieur. On estime que les cours subséquents de 10^e, 11^e et 12^e année en sont une continuation.

–Deux voies s'offrent aux élèves qui veulent suivre le cours préuniversitaire :

1^{re} voie. On suggère aux élèves qui désirent s'inscrire au cours préuniversitaire de suivre d'abord le cours de base de 9^e année, puis les cours généraux de niveau avancé de 10^e, 11^e et 12^e année.

2^e voie. Une autre possibilité, pour les élèves qui veulent se préparer au cours préuniversitaire, est de suivre le cours de base de la 9^e ou 10^e année, puis de continuer avec les cours spéciaux.

Objectifs

Il faut donner la possibilité à l'élève :

–de développer son sens critique;

–d'acquérir des compétences techniques de base;

–d'apprendre à s'exprimer avec clarté et cohérence, verbalement et par écrit;

–d'apprendre le vocabulaire artistique;

–d'aiguiser sa perception;

–de connaître le patrimoine artistique;

–d'apprendre à résoudre les problèmes de nature esthétique ou artistique et, ainsi, de s'épanouir plus pleinement;

–de connaître les débouchés offerts dans les arts et les domaines connexes.

Aperçu de la matière⁹

La matière obligatoire de ces cours doit constituer 90 pour 100 du programme. Les 10 pour 100 restants peuvent être consacrés à des travaux spéciaux ou à l'étude approfondie de certains domaines. Les composantes de conception et d'histoire de l'art doivent être intégrées au travail en atelier.

Il existe deux voies de niveau avancé préparant au cours préuniversitaire. Le temps consacré au travail en atelier est le même pour ces deux voies (45 pour 100), mais la matière diffère. Pour ce qui est des autres composantes, le temps alloué est le même pour les deux voies : conception, 20 pour 100; histoire de l'art, 25 pour 100; travaux spéciaux, 10 pour 100.

9. On trouvera une description détaillée de la matière et des suggestions pédagogiques à la partie B de ce document.

Travail en atelier – 1^{re} voie

Les élèves qui veulent poursuivre des études postsecondaires, particulièrement à l’université, devraient suivre le cours de base de 9^e année, puis les cours généraux de niveau avancé des 10^e, 11^e et 12^e année. La composante de conception est intégrée au travail en atelier, et les travaux spéciaux font partie intégrante de ces deux composantes. Les activités énoncées ci-dessous constituent 75 pour 100 du temps alloué.

10^e année

Dessin (y compris l’étude de la couleur)	55 %
Sculpture et autres modes d’expression à trois dimensions	20 %

11^e année

Dessin	35 %
Peinture	15 %
Procédés d’impression	10 %
Sculpture et autres modes d’expression à trois dimensions	15 %

12^e année

Dessin	25 %
Peinture	25 %
Un des trois domaines suivants : les procédés d’impression, la sculpture, la photographie	25 %

Travail en atelier – 2^e voie

Les élèves désirant se préparer au cours préuniversitaire au moyen des cours spéciaux de niveau avancé devraient suivre le cours de base de 9^e ou de 10^e année, plus une série de cours subséquents. Le travail en atelier occupe 45 pour 100 du temps alloué. Cette composante englobe le dessin (10 pour 100); la peinture (5 pour 100); la sculpture et les autres modes d’expression à trois dimensions (10 pour 100); des cours à crédit partiel ou entier choisis parmi la céramique, les textiles, l’étude des matériaux, la photographie et les procédés d’impression (10 pour 100); des cours à crédit partiel ou entier choisis parmi le design appliqué, les études interdisciplinaires, les autres modes d’expression et la théorie (10 pour 100).

La conception et l’histoire de l’art devraient être intégrées au travail en atelier.

Conception

20 pour 100 du temps

Les élèves acquièrent des compétences dans les domaines suivants :

- le langage de la composition;
- la mise en pratique des éléments et des principes de composition se rapportant à l’image;
- la compréhension et la mise en pratique des rapports entre la forme et le contenu;
- les connaissances pratiques requises pour la critique artistique.

Histoire de l’art

25 pour 100 du temps

De la 10^e à la 12^e année, ces cours seront dispensés de façon consécutive et comprendront chaque année l’étude comparative de quarante œuvres d’art tirées de la liste de l’annexe C. La discussion en classe doit porter sur l’œuvre des artistes, les raisons qui les ont poussés à créer, les méthodes employées et la façon dont l’évolution de l’art a influencé leur travail. À la fin de la 12^e année, tous les élèves auront étudié les œuvres d’art figurant dans la liste type.

Travaux spéciaux

10 pour cent du temps

Voir «Intégration à la vie scolaire et à la collectivité», page 30.

**Cours spéciaux
(10^e à 12^e année)**

Généralités

- Certains élèves qui suivent des cours d'arts visuels spéciaux peuvent avoir choisi de se consacrer à un mode d'expression particulier et envisager de poursuivre cet intérêt pour en faire un métier.
- Il faut permettre aux élèves qui suivent ces cours d'approfondir leurs connaissances techniques et théoriques.
- Les cours spéciaux peuvent servir de complément aux cours généraux.
- Dans la mesure du possible, il faudrait consulter des professionnels dans des domaines précis et les inviter à participer à l'élaboration d'expériences d'apprentissage.
- Certaines ressources de la collectivité pourraient être intégrées aux cours spéciaux. L'éducation coopérative devrait aussi être envisagée.
- La durée minimale des cours spéciaux est normalement de cent dix heures pour les écoles disposant de locaux spécialement aménagés, par exemple les écoles de beaux-arts ou les écoles dont le programme d'arts visuels occupe une grande place.
- Les cours spéciaux de 10^e année peuvent être essentiellement axés sur la découverte, tandis que ceux de 11^e et de 12^e année doivent surtout porter sur la préparation aux études postsecondaires ou à la vie active.
- Les cours spéciaux peuvent constituer des modules d'un quart de crédit ou d'un demi-crédit.
- Les cours spéciaux peuvent être dispensés aux niveaux de difficulté avancé, général et fondamental. Cependant, la nature de certains cours les voue à un niveau particulier.
- Plusieurs cours spéciaux de niveau avancé peuvent remplacer des cours généraux de niveau avancé comme condition préalable au cours préuniversitaire (voir page 86-90).

Aperçu de la matière

Les cours spéciaux décrits ci-dessous peuvent être dispensés à partir du présent programme-cadre. Ils portent sur les beaux-arts, le design appliqué, la théorie, les métiers d'art, les études interdisciplinaires et les autres modes d'expression. On trouvera une description de la matière de ces cours à la partie B de ce document.

Beaux-arts	Dessin Dessin et peinture Peinture Photographie Procédés d'impression Sculpture
Design appliqué	Le design et les consommateurs Design environnemental Stylisme et mode Illustration Design industriel Graphisme de communication Design d'intérieur Décoration de théâtre
Théorie	Esthétique et critique Histoire de l'art Pensée créatrice et critique
Métiers d'art	Céramique Métiers d'art généraux Étude des matériaux Textiles
Études interdisciplinaires	Les arts visuels et les autres formes d'art Les arts visuels au service de la collectivité Les arts visuels et les sciences humaines Les arts visuels et les sciences Les arts visuels et la technologie
Autres modes d'expression	Les arts visuels et l'informatique Le cinéma Les arts expérimentaux La vidéo

Cours préuniversitaire de l'Ontario

Introduction

Le cours préuniversitaire de l'Ontario est la dernière étape du programme d'arts visuels au niveau avancé et s'adresse aux élèves qui comptent poursuivre des études postsecondaires. Les heures de cours se partagent également entre le travail en atelier (soixante heures) et l'histoire de l'art (soixante heures). La composante de conception s'intègre au travail en atelier et à l'histoire de l'art. Le cours préuniversitaire est donc un cours équilibré et complet. Afin de présenter des questions intellectuelles à l'élève et de développer ses aptitudes à la dissertation et à la communication verbale, la moitié des heures du cours sont consacrées à des questions d'histoire de l'art, de critique et d'esthétique.

Le travail en atelier s'effectue au choix de l'élève, dans l'un des domaines artistiques suivants : peinture, sculpture, photographie ou procédés d'impression; ces modes d'expression doivent être étudiés en profondeur par l'élève qui apprendra à résoudre progressivement les difficultés techniques et artistiques propres à chacun d'eux. Quelle que soit la forme d'art choisie, l'élève fera du dessin pour concrétiser et développer ses idées. Cette approche concentrée sur un seul domaine devrait permettre à l'élève de poser et de résoudre des problèmes de nature artistique. Parallèlement, il ou elle développera son aptitude à analyser ses travaux de façon critique et à les comparer à ceux de ses camarades et aux œuvres d'artistes accomplis.

La composante d'histoire de l'art du cours préuniversitaire se base sur deux aspects essentiels. Le premier aspect consiste en une étude chronologique des grandes œuvres d'art (cent vingt œuvres environ, étudiées deux par deux, voir annexe C) qui auront servi de thèmes de discussion et d'exemples pour le travail en atelier des cours de niveau avancé de la 10^e à la 12^e année. Au cours préuniversitaire, on étudie principalement la période moderne. Le deuxième aspect porte sur l'importance accordée à l'analyse, l'interprétation, l'évaluation et la compréhension.

Généralités

–Pour s'inscrire au cours préuniversitaire, il faut avoir suivi au moins un cours de niveau avancé au cycle supérieur.

–Soixante heures sont consacrées au travail en atelier, et soixante, à l'histoire de l'art. La composante de conception est intégrée au travail en atelier.

–Il est nécessaire pour l'élève s'inscrivant au cours préuniversitaire de s'adapter à la nature équilibrée et complète du cours, c'est-à-dire qu'il ou elle doit être

capable de poser et de résoudre des problèmes de nature artistique de façon approfondie, tout en perfectionnant ses aptitudes à la dissertation et à s'exprimer verbalement.

–Pour suivre ce cours, l'élève doit avoir assimilé et pouvoir appliquer les notions de composition; il ou elle continuera à rechercher des sujets personnels en s'essayant à des techniques et des modes d'expression divers.

–L'élève qui choisit la peinture, la sculpture ou les procédés d'impression possède une certaine expérience technique dans le mode d'expression choisi et est capable d'utiliser certains instruments et appareils spéciaux.

Objectifs

On donnera la possibilité à l'élève :

–de produire une œuvre cohérente de longue haleine, prouvant sa capacité de poser et de résoudre des problèmes de nature artistique;

–de choisir un sujet pour son œuvre correspondant à ses intérêts, puis de définir les problèmes de nature artistique qu'il pose;

–de définir les problèmes de nature artistique sous forme de projet écrit (l'élève peut y joindre des croquis du sujet choisis ou des photographies prises par lui ou elle);

–de constituer un dossier de documentation ainsi qu'un carton de ses travaux montrant qu'il ou elle comprend les problèmes que pose le sujet choisi et proposant diverses solutions;

–de prouver sa compréhension des éléments et des principes de composition, et du rapport entre la forme et le contenu;

–de faire des dessins pour concrétiser et développer ses idées;

–de choisir, outre le dessin, *un* mode d'expression, qu'il ou elle étudiera en profondeur par la résolution progressive de problèmes techniques et artistiques propres à ce mode d'expression;

–de commenter, de défendre et d'analyser ses travaux, de les comparer à ceux de ses camarades, aux œuvres d'artistes accomplis et à ce qui avait été proposé dans son projet de travail;

–de présenter, aux fins d'évaluation, son dossier de documentation ainsi que son carton de travaux réalisés pendant le cours préuniversitaire.

Aperçu de la matière – travail en atelier

À ce niveau, l'élève possède un sens aigu de la perception et de la description; on l'encourage donc à effectuer le travail en atelier selon une démarche analytique. En insistant sur la définition et la résolution de problèmes et l'examen des diverses solutions possibles, l'élève fait preuve de motivation, de discipline personnelle et d'application. Au cours préuniversitaire, l'objectif principal du travail en atelier est de faire produire à l'élève une œuvre cohérente de longue haleine, qui prouve sa capacité de poser et de résoudre des problèmes de nature artistique de façon ordonnée. En d'autres mots, le travail de cette année doit aboutir à ce qu'on appellera une «dissertation visuelle». L'élève donnera une forme à ce travail et se tracera une voie à suivre en soumettant un projet de travail qu'il ou elle pourrait accompagner de croquis et de photographies prises par lui ou elle. L'élaboration du projet devrait prendre environ trois semaines. (Voir la section intitulée «Marche à suivre pour l'élaboration du projet de travail», ci-après.) Ce travail constituera le premier élément d'un dossier de documentation qui s'étoffera tout au long de l'année. Avec ce dossier, l'élève montre qu'en ce qui concerne le sujet choisi, il ou elle a acquis :

- une compréhension du sujet sur le plan des éléments de composition;
- l'aptitude à organiser le sujet en terme de principes;
- une compréhension du rapport entre la forme et le contenu.



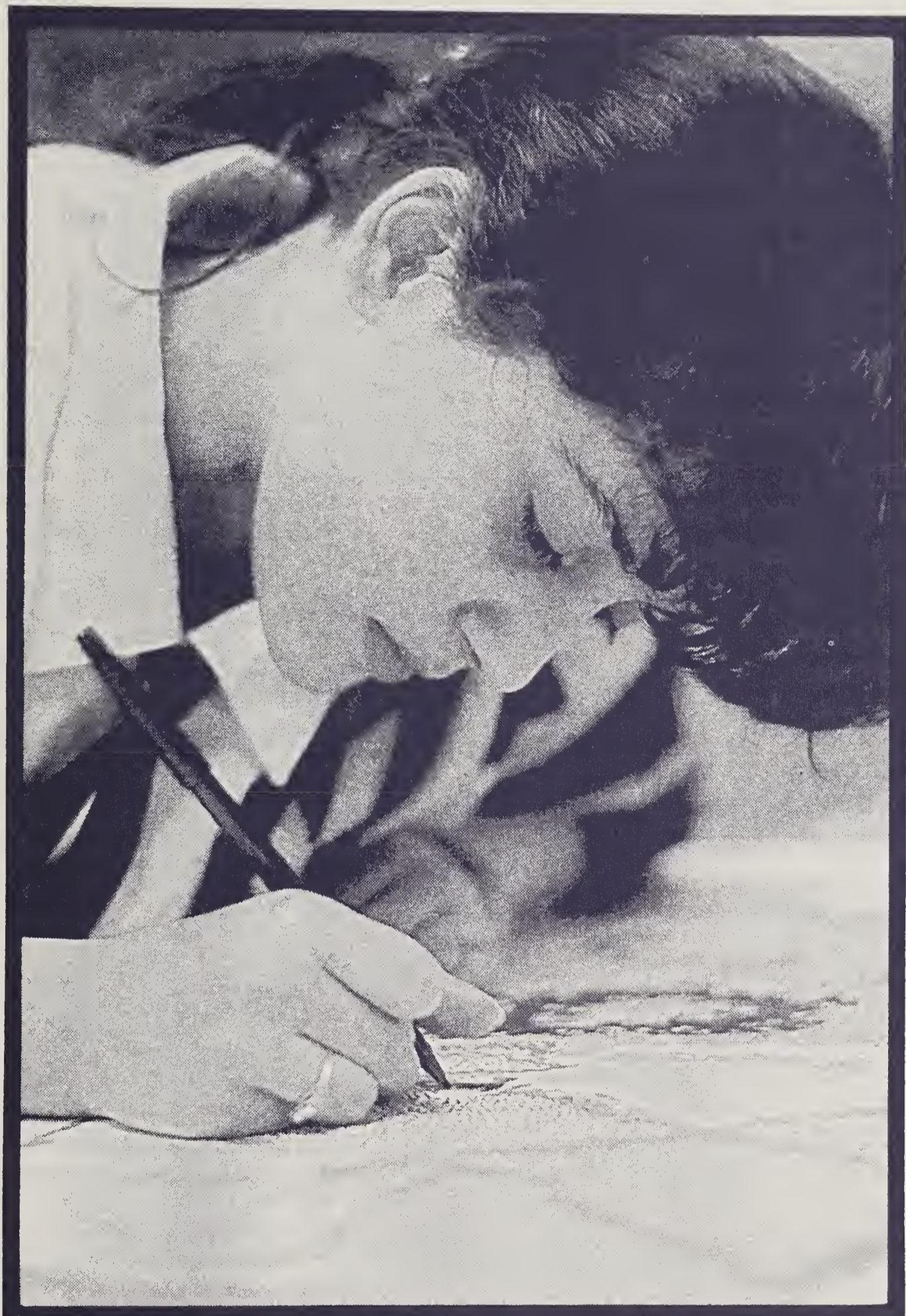
Pour le travail en atelier de l'année, l'élève doit choisir l'un des modes d'expression suivants : la peinture, la sculpture, la photographie ou les procédés d'impression, et étayer son travail par le dessin. Le sujet choisi doit se prêter au mode d'expression auquel se consacre l'élève. Le travail produit devra prouver l'aptitude de l'élève à résoudre une série de problèmes liés au sujet, ainsi que sa connaissance des éléments et des principes de composition.

À ce niveau, il est important que l'élève soit capable d'exécuter un travail de longue haleine qui soit cohérent et complexe, différent de ses productions des années précédentes. Ce travail révélera, par exemple, de nouvelles façons de traiter un sujet traditionnel ou l'aptitude de l'élève à créer des abstractions significatives.

Il est essentiel que l'élève apprenne à commenter, à défendre et à analyser ses travaux, et à les comparer à ceux de ses camarades et aux œuvres d'artistes accomplis. La critique fait donc partie intégrante du cours préuniversitaire. Les exposés et discussions critiques, individuels et collectifs, doivent se succéder régulièrement pendant l'année. L'élève comparera ses travaux à ce qui a été proposé dans son projet de travail et sur le plan des éléments et des principes de composition. Il importe également que l'élève sache analyser de façon critique la signification et la qualité expressive de ses travaux.

À la fin de l'année, l'élève soumettra, aux fins d'évaluation, le dossier de documentation ainsi que le carton de ses travaux de l'année. Cette dernière évaluation s'ajoutera à l'évaluation continue de l'année. Il est vivement conseillé, dans le cas d'œuvres à trois dimensions en particulier, de joindre des photographies de ces travaux.

Les professeurs pourront suivre les directives énoncées ci-après pour l'organisation du travail en atelier.



L'élève doit choisir l'un des modes d'expression suivants : la peinture, la sculpture, la photographie ou les procédés d'impression, et étayer son travail par le dessin.

Marche à suivre pour l'élaboration du projet de travail

–Il faut guider l'élève dans le choix d'un sujet qui l'intéresse et lui est accessible.

–Il faut l'aider à choisir un sujet qui lui donne l'occasion d'aiguiser son acuité visuelle et de poser et de résoudre des problèmes de nature artistique.

–Il faut l'aider à découvrir les problèmes de nature artistique que pose le sujet.

–Il faut l'aider à choisir un sujet qui, au terme de la résolution d'une série de problèmes de nature artistique, débouchera sur ce qu'on appelle une «dissertation visuelle».

–Il faut l'aider à choisir le mode d'expression qui, associé au dessin, sera le plus apte à résoudre les problèmes liés au sujet choisi.

–L'élève doit consacrer environ dix heures de classe ainsi que du temps en dehors des heures de classe pour choisir son sujet, découvrir les problèmes qui y sont liés et décider du mode d'expression qui s'y prête le mieux. Dans le même temps, l'élève effectuera une analyse critique rigoureuse du sujet, pour s'assurer de sa signification. Il ou elle examinera les possibilités de définition et de résolution de problèmes et les solutions offertes. L'élève commencera en outre à rédiger son projet de travail et le développera au fur et à mesure de ses explorations.

–Il ou elle consacrera les cinquante heures restantes à développer le sujet et à se perfectionner dans les méthodes de manipulation des matériaux et des instruments propres au mode d'expression choisi.

Dessin

–Il faut aider l'élève à trouver des façons capables d'étayer et d'enrichir, par le dessin, le mode d'expression choisi (la peinture ou la sculpture, par exemple).

–L'élève peut :

- a) faire des croquis pour noter certaines de ses observations;
- b) rendre des mouvements qui montrent des actions immédiates;
- c) faire des dessins très détaillés de structures ou de textures;
- d) dessiner certaines parties d'un tout isolément (des parties du visage, par exemple);
- e) faire des dessins qui mettent l'accent sur des éléments particuliers;
- f) faire des dessins, à partir de photographies prises par lui ou elle, pour montrer des variations de tons, par exemple.
- g) faire plusieurs dessins d'un même sujet en variant les principes d'organisation;
- h) faire des dessins expérimentaux en se servant de matériaux et de techniques de façon intuitive et en manipulant en même temps les éléments et les principes d'ordre;
- i) faire des études pour des compositions figuratives à deux et à trois dimensions;
- j) faire des dessins, pour ensuite les peindre.

–L'élève peut exécuter des dessins qui seront ensuite considérés comme des œuvres terminées ou des dessins montrant la progression de sa démarche pour résoudre des problèmes de nature artistique, selon le sujet et le mode d'expression choisis. En voici quelques exemples :

- a) Des dessins qui concrétisent et développent des idées pour un tableau peuvent prendre la forme de variation de tons, à partir de photographies en noir et blanc.
- b) Des dessins qui concrétisent et développent des idées pour une sculpture peuvent consister en des études réalisées à partir d'une maquette observée sous divers angles.
- c) Des dessins qui concrétisent et développent des idées pour un procédé d'impression peuvent consister en des dessins de mouvement exécutés directement sur des plaques de linoléum, de bois ou d'acétate.
- d) Des dessins qui concrétisent et développent des idées pour une photographie peuvent consister en une ébauche de composition d'un montage fait à partir de photographies prises par l'élève.

Peinture

Si l'élève décide que la peinture constitue le mode d'expression se prêtant le mieux aux problèmes de nature artistique définis, il ou elle devra :

- trouver des façons imaginatives de présenter le sujet choisi, par des représentations significatives à deux dimensions;
- choisir un support et un matériau pour rendre son sujet (Le papier, le carton, les panneaux fibreux et la toile sont des exemples de supports courants pour les travaux à deux dimensions. Les crayons, les pastels, les craies de cire, l'encre de couleur, la peinture à l'eau, à l'acrylique et à l'huile et la gouache sont des matériaux courants pour les travaux à deux dimensions.);
- découvrir les techniques qui conviennent le mieux au sujet;
- établir une unité entre le sujet, le matériau et les techniques;
- recourir à l'application analytique de la couleur;
- rendre un sujet par la peinture d'une façon qui montre la compréhension du rapport entre la forme et le contenu, en fonction des problèmes posés par un mode d'expression à deux dimensions;
- produire une œuvre cohérente de longue haleine, par la peinture ou une technique analogue;
- commenter, défendre et analyser ses travaux et les comparer à ceux de ses camarades ainsi qu'aux œuvres de peintres accomplis;
- découvrir le genre de dessins qui préparent le mieux à la peinture;
- rassembler une série de travaux de dessin et de peinture proposant diverses solutions aux problèmes exposés dans le projet de travail et les présenter dans un carton. L'élève joindra des photographies des travaux qui ne peuvent être inclus dans le carton.

Sculpture

L'élève qui opte pour l'étude approfondie de la sculpture devra :

- trouver des façons imaginatives de présenter le sujet choisi, par des représentations significatives à trois dimensions;
- choisir un matériau pour traiter son sujet (l'argile, le plâtre, le bois, le papier, le ciment, les matériaux de récupération sont des exemples de matériaux courants pour les travaux à trois dimensions);
- découvrir les techniques qui conviennent le mieux au sujet, selon le matériau choisi;
- établir une unité entre le sujet, le matériau et les techniques;
- rendre un sujet par la sculpture d'une façon qui montre la compréhension du rapport entre la forme et le contenu, en fonction des problèmes posés par un mode d'expression à trois dimensions;
- produire une œuvre cohérente de longue haleine, rassemblant des travaux à trois dimensions : modelages, sculptures, constructions, assemblages, dioramas, maquettes de paysages ou de bâtiments, croquis ou dessins d'objet à trois dimensions;
- commenter, défendre et analyser ses travaux et les comparer à ceux de ses camarades ainsi qu'aux œuvres d'artistes accomplis;
- découvrir le genre de dessins qui préparent le mieux aux travaux à trois dimensions;
- rassembler une série de travaux de dessin relatifs à la sculpture proposant diverses solutions aux problèmes exposés dans le projet initial et les présenter dans un carton. L'élève fera des photographies de ses réalisations pour les inclure dans son dossier.

Procédés d'impression

L'élève qui opte pour l'étude approfondie des procédés d'impression doit déjà savoir se servir des instruments et appareils utilisés dans ce domaine. La gravure sur bois sert ici d'exemple pour examiner la matière au programme et les objectifs de l'enseignement des procédés d'impression. D'autres procédés peuvent être enseignés, comme la sérigraphie ou la taille-douce. L'élève qui choisit les procédés d'impression devra :

- trouver des façons imaginatives de présenter son sujet, qu'il s'agisse d'une impression unique ou de reproductions en plusieurs exemplaires;
- trouver des façons de présenter son sujet au moyen de représentations pertinentes et significatives;
- pouvoir répéter aussi bien que varier ces représentations du sujet;
- choisir les surfaces de bois les plus appropriées pour le sujet (Le pin, le tilleul et le contreplaqué tendre sont des exemples de bois employés couramment en gravure. Les encres utilisées sont à base d'eau ou à base d'huile; il est toutefois préférable à ce niveau d'employer les encres à base d'huile.);
- découvrir les techniques qui conviennent le mieux au sujet;
- établir une unité entre le sujet, le matériau et les techniques;
- s'initier à la gravure en couleur, dans le cadre d'une étude approfondie des procédés d'impression;
- rendre le sujet par la gravure sur bois, d'une façon qui montre la compréhension du rapport entre la forme et le contenu, en fonction des problèmes posés;
- produire une œuvre cohérente de longue haleine, par la gravure sur bois ou des techniques analogues de gravure en relief;
- commenter, défendre et analyser ses travaux et les comparer à ceux de ses camarades ainsi qu'à des œuvres d'artistes accomplis;
- découvrir le genre de dessins qui préparent le mieux à la reproduction par la gravure;
- rassembler une série de travaux de dessin et de gravure, montrant les diverses solutions aux problèmes posés dans le projet de travail, et les présenter dans un carton.

Photographie

Ces cours visant avant tout à la formation visuelle, l'élève qui s'adonne à l'étude approfondie de la photographie abordera cette technique dans une perspective artistique. Il ou elle devra :

- faire preuve d'imagination dans la découverte de son sujet et dans la fixation de l'image sur la pellicule;
- trouver des façons appropriées de présenter son sujet sur le plan de l'échelle, de l'angle de prise de vue et de la profondeur du champ;
- cadrer le sujet, puis fixer l'image choisie sur la pellicule, ou encore créer et organiser le sujet, puis cadrer et fixer la composition choisie sur la pellicule;
- découvrir les techniques de manipulation qui conviennent au sujet choisi (par exemple : effets de flou, surimpressions, solarisation, maquillage, éclairage et couleur);
- développer et imprimer lui-même ou elle-même ses photographies (facultatif);
- établir une unité entre le sujet, le matériau et les techniques;
- cadrer et fixer les images sur la pellicule d'une façon qui montre la compréhension du rapport entre la forme et le contenu;
- produire une œuvre cohérente de longue haleine, par la photographie et les techniques analogues;
- étudier, avec des photographies prises par lui ou elle, des techniques telles que les photomontages, la photocopie et les montages par photocopie ainsi que les diapositives;
- commenter, défendre et analyser ses travaux et les comparer à ceux de ses camarades ainsi qu'aux œuvres de photographes accomplis;
- découvrir le genre de dessins qui préparent le mieux à la photographie (par exemple : dessin sur des transparents en acétate, dessin effectué sur des photographies et dessin à la pointe sèche pour l'inversion des négatifs);
- étudier l'emploi de la couleur sur des photographies en noir et blanc;
- explorer les possibilités de la photocopie et des montages par photocopie;
- rassembler une série de travaux de dessin et de photographie, montrant diverses solutions aux problèmes posés dans le projet de travail et les présenter dans un carton.



L'élève qui opte pour l'étude approfondie des procédés d'impression doit déjà savoir se servir des instruments et des appareils utilisés dans ce domaine.

Aperçu de la matière – histoire de l’art

De la 10^e à la 12^e année, la composante d’histoire et de critique de l’art a pour objet l’étude comparative des œuvres de la liste de l’annexe C, les discussions portant essentiellement sur les questions artistiques relatives au travail en atelier. Cette étude comparative s’effectue le plus souvent entre une œuvre ancienne et une œuvre moderne. Au cours préuniversitaire, on se sert de toutes les œuvres de cette liste pour présenter aux élèves un aperçu historique des arts visuels de l’Antiquité à la période moderne. Toutefois, un grand nombre de ces œuvres datant du XIX^e et du XX^e siècle, c’est surtout la période moderne qui est étudiée.

La composante d’histoire et de critique de l’art au cours préuniversitaire comporte deux objectifs importants. À ce niveau, l’élève doit approfondir ses connaissances de l’histoire de l’art par l’examen de la tradition occidentale. Le professeur ou la professeure d’arts visuels fera ressortir la contribution artistique propre à chaque période ainsi que les rapports existant entre les œuvres d’époques différentes. Le premier objectif du cours préuniversitaire est donc de donner à l’élève des notions élémentaires de notre patrimoine artistique. Le deuxième s’applique lui aussi au travail en atelier. Il s’agit de renforcer les aptitudes de l’élève à analyser, à interpréter, à évaluer et à comprendre. Si la dissertation (voir la section «Évaluation» ci-dessous) constitue un moyen naturel pour l’exercice de ces aptitudes, celles-ci doivent tout autant être mises à l’épreuve en classe, dans les discussions, et à l’examen final.

Évaluation

Le programme du cours préuniversitaire marque la fin des études d’arts visuels au cycle supérieur et constitue en même temps une préparation aux études collégiales ou universitaires. Ceci signifie que non seulement la matière mais aussi les méthodes d’évaluation doivent préparer l’élève à ces études. Tous les cours d’arts visuels portent sur l’acquisition d’une formation artistique et sur le perfectionnement de l’aptitude à communiquer (verbalement et par écrit). Ces objectifs constituent donc les facteurs principaux dont il faut tenir compte dans l’évaluation du rendement des élèves.

Travail en atelier

Deux facteurs entrent en ligne de compte dans cette composante du cours préuniversitaire :

–la capacité de l’élève de produire des travaux cohérents de longue haleine, prouvant sa capacité de poser et de résoudre des problèmes de nature artistique d’une manière ordonnée. L’élève doit constituer un carton contenant des exemples variés de ses travaux, ce qui lui permettra de remplir les conditions d’entrée dans les collèges et les universités de l’Ontario;

–la capacité de l’élève de commenter, de défendre et d’analyser ses travaux et de les comparer à ceux de ses camarades ainsi qu’aux œuvres d’artistes accomplis. On consacrerait donc une partie du programme et une partie de la note finale aux critiques individuelles et collectives. Il est conseillé d’accorder 30 pour 100 de la note finale au travail produit et 20 pour 100 à la participation de l’élève en classe. (La composante de travail en atelier compte pour 50 pour 100 de la note finale.)

Histoire de l’art

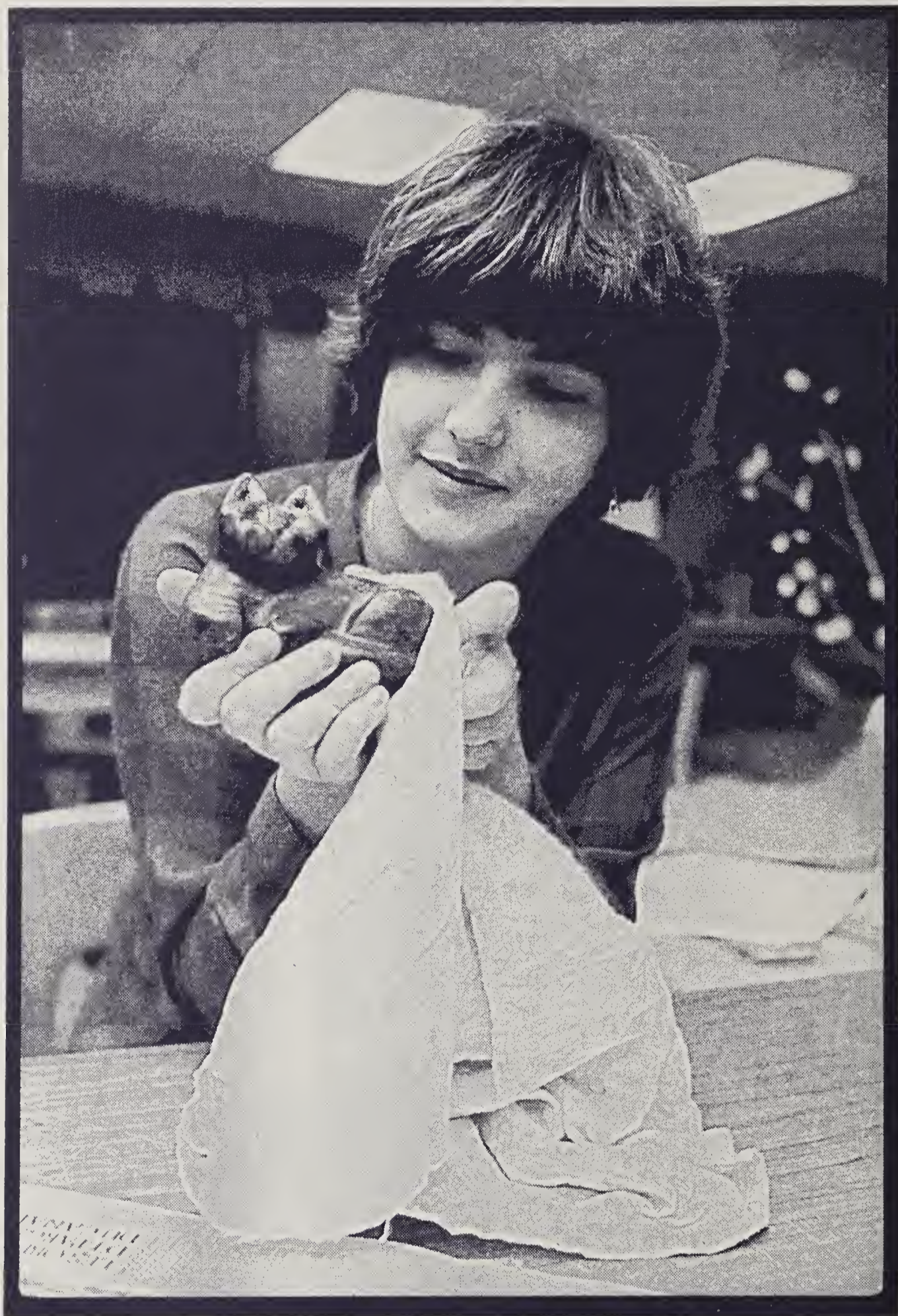
Si le perfectionnement de l’aptitude à communiquer est essentiel au travail en atelier, il l’est encore plus dans le domaine de l’histoire de l’art. L’élève devra rédiger une dissertation et subir un examen écrit à la fin du cours. La dissertation lui donne l’occasion d’étudier un domaine ou une question qui l’intéresse particulièrement et de présenter une argumentation logique ou un compte rendu analytique de lectures complémentaires. La dissertation doit être évaluée tant du point de vue de la forme que du fond. L’examen final met la mémoire de l’élève à l’épreuve ainsi que sa compréhension de la matière du cours. L’élève fait aussi l’objet d’une évaluation continue qui s’effectue, au gré du professeur ou de la professeure, par des interrogations à partir de diapositives, des comptes rendus d’expositions ou de lectures. Cette façon de procéder permet de vérifier si l’élève comprend le rôle que jouent la composition et la forme dans l’expression artistique et dans l’effet créé par une œuvre d’art.

Chacune de ces formes d’évaluation constitue une préparation essentielle aux exigences auxquelles devront satisfaire les élèves dans les établissements d’enseignement postsecondaire. Il est conseillé d’accorder 10 pour 100 à la dissertation, 20 pour 100 à l’examen final et 20 pour 100 à l’évaluation continue. (La composante d’histoire de l’art compte pour 50 pour 100 de la note finale.)



Partie B
**Matière suggérée et préparation
des cours**

Cette partie du document explique plus en détail la matière des cours décrits dans la section intitulée «Aperçu du programme» et propose des suggestions qui aideront les enseignants à préparer et à enseigner les programmes d’arts visuels qui s’inspirent de ce programme-cadre. Les cours devraient se composer d’une *sélection* des sujets décrits dans la présente section.



Les éléments et les principes de la sculpture se retrouvent dans les métiers d'art...

Le programme doit comprendre des activités basées sur la matière décrite ci-dessous se rapportant au dessin, à la peinture, à la sculpture et aux autres modes d'expression à trois dimensions, aux procédés d'impression et au graphisme de communication. On trouvera à l'annexe D un modèle de cours donnant un exemple de matière pour chaque cours (dans l'ordre choisi par les professeurs).

Dessin

Le dessin est l'action de tracer des lignes sur une surface, du papier par exemple. C'est le moyen le plus élémentaire de communiquer visuellement. Le dessin fait partie de la plupart des activités artistiques, que ce soit au stade de l'ébauche ou en tant que partie intégrante de la composition. L'élève devrait comprendre que le dessin est un moyen utile et agréable de s'exprimer, de communiquer et de résoudre des problèmes.

Conception

Matière suggérée :

- Les qualités et les caractéristiques de la ligne : longueur, direction, force du tracé, texture.
- La relation entre (a) les qualités des lignes et (b) les outils et les matériaux utilisés.
- L'utilisation de la ligne pour exprimer le mouvement, donner une direction, délimiter des formes, définir et diviser l'espace, rendre une texture, créer des motifs, montrer des dégradés de lumière et d'ombre, créer l'illusion de profondeur, rendre un état d'âme et exprimer une émotion.
- Les qualités de composition du dessin : équilibre, dominance, mouvement, rythme, contraste, unité et variété.

Il faudrait encourager l'élève à réagir aux qualités esthétiques du dessin, de même qu'à l'harmonie et à la signification de la composition globale. Il ou elle devra aussi acquérir une terminologie qui lui permettra d'exposer logiquement ses connaissances, sa compréhension et son appréciation du dessin.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- L'utilisation d'un ou de plusieurs outils pour tracer les lignes : crayon à mine, crayon Conté, craies de cire, fusain, pinceau ou plume et encre, crayons feutre, crayons de couleur, pastels à l'huile, peinture et pinceau; et l'utilisation de surfaces de dimensions et de types divers.
- L'utilisation du dessin à des fins diverses : pour noter des observations ou des résultats de recherches; pour explorer et organiser ses idées; pour décrire des sujets; pour exprimer une émotion ou rendre un état d'âme; pour décorer ou délimiter des surfaces; pour explorer les notions de composition; pour créer des illusions d'optique; pour donner une signification; pour expérimenter avec des outils et des matériaux.
- L'utilisation de différents procédés ou méthodes de dessin : croquis, compositions complètes, esquisses, dessin d'attitudes, dessin au trait, dessin estompé, dessin ombré, dessin à l'aide d'un viseur, définition d'espaces négatifs, et dessin d'observation, de mémoire, d'imagination ou à partir de connaissances.
- Le recours à une variété de sujets : le corps humain, groupes de personnes, portraits, activités, événements, objets, groupes d'objets, cadres intérieurs et extérieurs, flore, faune, édifices, machines, sujets inspirés par des sentiments ou par l'imagination, sujets abstraits. (Voir la section intitulée «Recherche du sujet», p. 105.)

Histoire de l'art

Matière suggérée :

–L'étude de l'emploi du dessin dans l'art et dans d'autres domaines : œuvres du groupe des Sept, Léonard de Vinci, Rembrandt, Georges Rouault, Henri Matisse, Pablo Picasso; dessins inuit; dessins et peintures rupestres autochtones, l'art primitif avec les dessins et les peintures de la grotte de Lascaux; illustrations de livres; dessins de caricaturistes comme Normand Hudon, Guy Bado, Andy Donato, Ben Wicks.

–La ligne dans le lettrage et la publicité.

–La ligne en tant qu'élément décoratif dans l'art des masques, en poterie, en artisanat d'art, en architecture.

–La discussion du message transmis par certains dessins, de la qualité des lignes et des matériaux utilisés, des caractéristiques de la composition et de l'utilisation de l'espace, du style de l'artiste et de ce qu'il ou elle a inclus, modifié ou omis dans son œuvre.

–Les aspects professionnels du dessin et les divers métiers qui requièrent des connaissances en dessin.

Les activités de cette composante devraient se rattacher au travail en atelier et à la conception. La sélection des œuvres à étudier pourrait se faire à partir d'une base commune de sujets, de thèmes, de styles, de méthodes, de compositions ou de matériaux utilisés, les œuvres canadiennes devant primer. Il faudrait inclure une variété de styles, de types de dessins et d'utilisations de la ligne.

Peinture

Par peinture, on entend l'application de couleurs sur une surface pour créer une image ou une composition. Bien que l'on utilise souvent les lignes en peinture, ce mode d'expression est surtout lié à la couleur et aux relations entre les couleurs. La valeur et la texture font partie intégrante de la couleur. La couleur est un élément complexe qui peut avoir un effet puissant sur le plan émotif et psychologique.

Conception

Matière suggérée :

–Les propriétés physiques de la couleur comme la *teinte*, couleurs primaires, binaires et tertiaires; la *valeur*, nuances et tons; et l'*intensité*, couleurs complémentaires, saturation de couleurs, couleurs neutres. (Voir le tableau des couleurs ci-contre.)

–Le rapport entre (a) la couleur et les diverses textures et (b) les instruments, les matériaux et les techniques utilisés.

–Le choix des couleurs : couleurs primaires, binaires, analogues, complémentaires, monochromes, chaudes, froides; et l'effet produit.

–L'effet visuel et les variations que l'on peut obtenir en modifiant la valeur, l'intensité, la texture, la quantité et l'agencement des couleurs.

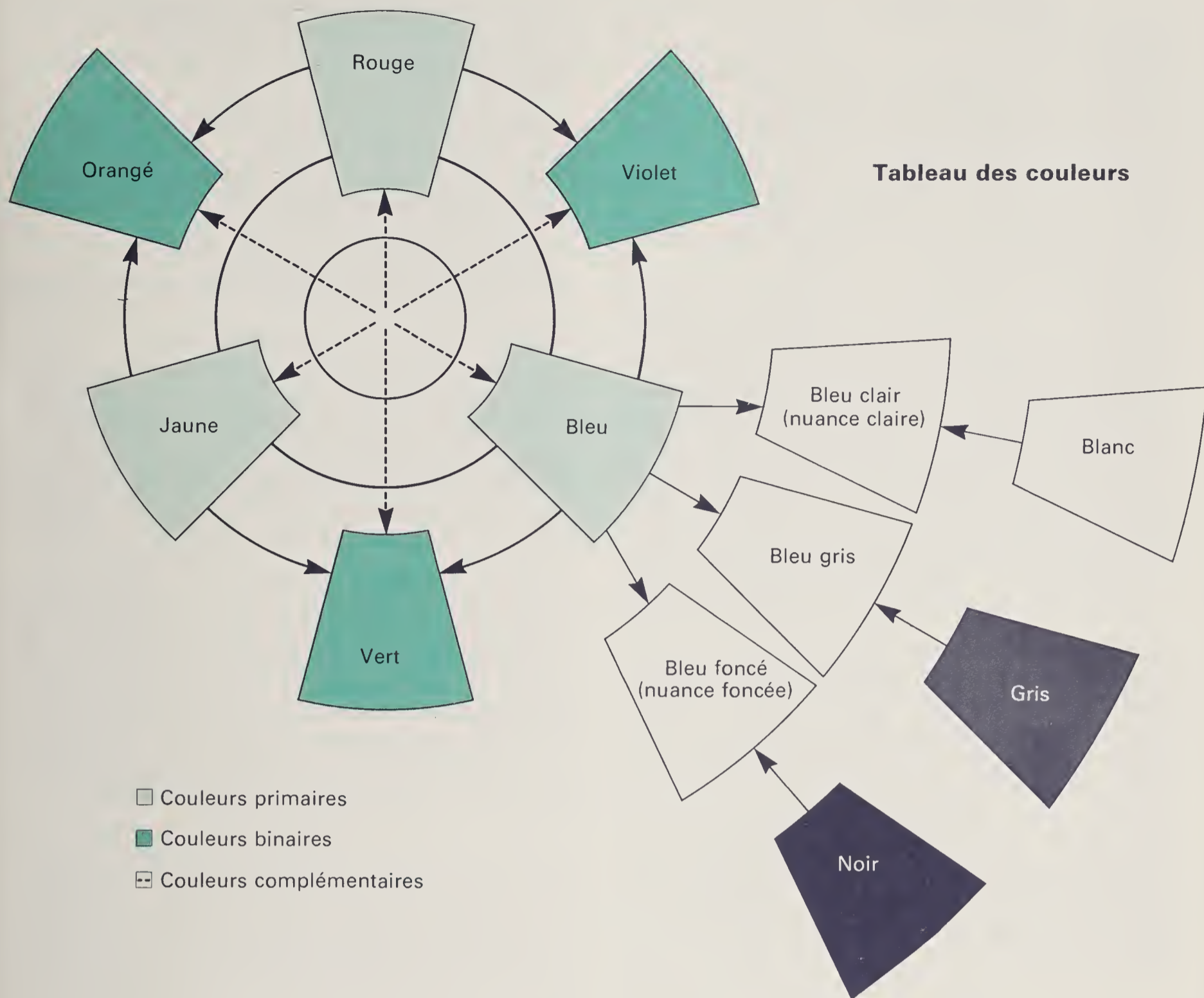
–L'utilisation de la couleur, de la valeur et de la texture à des fins variées : pour représenter les couleurs de l'environnement immédiat; pour exprimer une émotion ou rendre un état d'âme; pour évoquer un symbole; pour créer l'impression de beauté et le plaisir esthétique; pour définir des espaces et des formes; pour créer des motifs, décorer des surfaces et créer une illusion de profondeur ou de mouvement.

–L'examen des réactions psychologiques personnelles et universelles à la couleur, à la valeur et à la texture et les relations entre ces divers facteurs.

–Les qualités de composition de la peinture : contraste, unité, variété, équilibre, dominance, mouvement et rythme.

Il faudrait encourager l'élève à réagir aux qualités esthétiques de la peinture ainsi qu'à l'harmonie et à la signification des qualités expressives de la composition globale. Il ou elle devra aussi acquérir la terminologie qui lui permettra d'exprimer logiquement ses connaissances et son appréciation de l'esthétique liée à la peinture.

Il faudrait rappeler à l'élève la théorie fondamentale des couleurs et l'inciter à bien la posséder. Un tableau comme le suivant, placé au vu de toute la classe, serait des plus utiles.



La **teinte** décrit la couleur, par exemple, rouge, orangé, jaune orangé. Les couleurs *primaires* sont le rouge, le jaune et le bleu; les couleurs *binaires* sont le vert, le violet et l'orangé.

L'**intensité** indique si la couleur est vive ou terne, par exemple, vert vif –vert olive; bleu vif –bleu gris. Pour obtenir un ton plus terne ou plus proche du gris ou du brun, on ajoute à la couleur sa couleur complémentaire : le rouge avec un peu de vert donne un rouge moins vif, le violet avec un peu de jaune donne un violet plus terne. Les couleurs *complémentaires* sont celles qui sont diamétralement opposées sur la roue des couleurs, par exemple, rouge-vert, jaune-violet, bleu-orangé. Ensemble, elles constituent la roue complète des couleurs.

La **valeur** décrit l'aspect foncé ou clair d'une couleur. Le blanc et le noir se situent à chaque extrémité de la gamme, leurs mélanges (les gris) et les teintes se situant entre les deux. La valeur d'une teinte peut cependant se modifier en ajoutant du blanc ou du noir pour produire des *nuances* claires ou foncées, ou en

ajoutant du blanc et du noir pour en diminuer l'intensité. En voici quelques exemples :

- en ajoutant du blanc au bleu, on obtient du bleu clair (nuance claire);
- en ajoutant du noir au bleu, on obtient du bleu foncé (nuance foncée);
- en ajoutant du noir et du blanc au bleu, on obtient du bleu gris, moins intense que le bleu.

Il y a de telles possibilités de variation des couleurs qu'il est très difficile d'assortir exactement deux couleurs.

Les couleurs sont souvent regroupées en famille, par exemple :

- couleurs chaudes**, à savoir les rouges, les orangés et les jaunes;
- couleurs froides**, à savoir les verts, les bleus et les violets;
- couleurs analogues**, à savoir les couleurs juxtaposées sur la roue des couleurs (bleu, vert et jaune ou vert, bleu et violet);
- couleurs monochromes**, à savoir les variations de la même couleur, bleu foncé, clair, vif ou terne.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–L’emploi de la détrempe, ainsi que d’une variété d’autres matières colorées : pastels à l’huile, craies de cire, encres de couleur, teintures, papiers de couleurs, de textures ou de tons différents, tissus ou autres textiles de couleurs, de tons, de textures ou de motifs variés et, dans certains cas, peintures à l’acrylique ou à l’eau; employées seules ou combinées, sur des surfaces de dimensions et de types divers.

–L’emploi de la peinture à des fins diverses : pour expérimenter et apprendre à maîtriser les outils, les matériaux et les techniques; pour essayer d’appliquer des notions de couleur, de valeur, de texture et de composition; pour exprimer une émotion ou rendre un état d’âme; pour communiquer un sentiment personnel; pour éprouver un plaisir esthétique; pour créer des illusions d’optique et une illusion de profondeur; pour décrire et définir des formes et des espaces; pour décorer des surfaces ou les délimiter; pour créer une texture ou un motif; pour décrire un sujet; pour noter des observations; pour explorer et organiser des idées.

–Le recours à différents procédés en peinture : problèmes et exercices expérimentaux ou exploratoires; ébauches en couleur pour retenir des observations ou organiser des idées; compositions complètes; peintures murales ou décors réalisés en groupe; illustrations de livres conçus et rédigés par les élèves.

–L’utilisation d’une variété de sujets liés au cadre dans lequel évolue l’élève, à ses activités, à ses intérêts et à son imagination, choisis de façon à permettre une grande liberté dans l’interprétation et le style individuels. (Voir la section intitulée «Recherche du sujet», p. 105.)

L’utilisation de la peinture et des couleurs et la possibilité d’exprimer ses sentiments personnels devraient constituer pour l’élève une source de plaisir et de satisfaction. Il faudrait l’encourager à apprécier ses progrès dans les travaux réalisés.

Histoire de l’art

Matière suggérée :

–L’étude d’une variété de styles et de types de peinture par des artistes canadiens en général : Frère Luc, Cornelius Krieghoff, Robert Harris, Horatio Walker, Antoine Plamondon, Ozias Leduc, James Wilson Morrice, Tom Thomson et le groupe des Sept, Emily Carr, Alfred Pellan, Jock MacDonald, Jack Bush, Jean-Paul Lemieux, Alex Colville, Rita Letendre, Louise Robert, Marcel Barbeau, Lise Gervais, Sandra Scott, Marie-Cécile Bouchard, Mary Pratt, Molly Bobak.

–L’étude d’œuvres d’artistes qui représentent diverses régions du Canada : Jack Shadbolt (la Colombie-Britannique); William Kurelek (les Prairies); Harold Town (l’Ontario); Jean-Paul Riopelle, Henri Masson (le Québec); Christopher et Mary Pratt (Terre-Neuve); Bruno et Molly Bobak (le Nouveau-Brunswick).

–L’étude d’œuvres d’artistes qui représentent un style particulier : Ken Danby (le réalisme); Paul Peel (le romantisme); Paul-Émile Borduas (l’art abstrait); Alfred Pellan (le surréalisme).

–L’étude d’œuvres d’artistes qui utilisent certains modes d’expression : A.Y. Jackson (la peinture à l’huile); Toni Onley (l’aquarelle); Harold Town, Tony Urquart et Francesco Iacurto (les techniques mixtes).

–L’étude d’œuvres basées sur un sujet particulier : Tom Thomson (les paysages); Claude Breeze (les rêves et l’imaginaire); Clarence Gagnon dans *Maria Chapdelaine* (les illustrations de romans).

–L’étude d’œuvres d’artistes qui ont recours à la couleur dans des modes d’expression autres que la peinture : Marcelle Ferron (le vitrail); Norman Laliberté (les bannières); Micheline Beauchemin et Mariette Rousseau-Vermette (les tentures murales); Anne Kahane, Sylvia Daoust, la famille Bourgault et les autres artistes de Saint-Jean-Port-Joli (la sculpture sur bois).

–L’analyse du message transmis par certaines peintures, de l’effet désiré par l’artiste, de la façon dont il ou elle s’exprime dans ses œuvres, de sa personnalité et de la société dans laquelle il ou elle vit telles qu’elles apparaissent dans ses œuvres, de la qualité des matériaux, de la valeur des couleurs et des textures utilisées, des caractéristiques de la composition, de l’utilisation de l’espace, du style de l’artiste, de ce qu’il ou elle a inclus, modifié ou omis dans son œuvre.

Les activités de cette composante devraient se rattacher au travail en atelier et à la conception. La sélection des œuvres à étudier pourrait se faire à partir d’une base commune de sujets, de thèmes, de styles, de méthodes, de compositions ou de matériaux utilisés. Les choix pourraient aussi être influencés par les sujets étudiés dans d’autres domaines. Par exemple, les œuvres d’artistes québécois pourraient être étudiées en même temps qu’une leçon de sciences sociales sur le Québec; un roman sur la vie dans les Prairies, étudié dans le cours de langue, pourrait s’accompagner d’une analyse des peintures de William Kurelek; une leçon de sciences sur les plantes pourrait être étudiée en même temps que des travaux d’artistes naturalistes. On pourrait profiter de la présentation d’une exposition dans la ville pour examiner certaines œuvres. On pourrait aussi étudier les travaux d’artistes de la région, d’une artiste autochtone par exemple.

L’élève devrait acquérir un intérêt durable pour le monde de la peinture. Tout en ayant certaines préférences personnelles, il ou elle devrait commencer à se montrer réceptif ou réceptive aux différents styles et à adopter une attitude critique à l’égard de la peinture. On devrait avant tout étudier la peinture canadienne, mais on peut aussi avoir recours à des artistes étrangers si leurs œuvres sont plus disponibles ou mieux adaptées au sujet.

Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions

La sculpture est la représentation d'objets que l'on peut voir de tous les côtés, comme la sculpture en ronde-bosse, ou qui se détachent sur un fond plat, comme la sculpture en relief. On peut créer ce genre de forme par la soustraction (en taillant ou en découpant), par l'addition (en ajoutant à la surface travaillée), par la manipulation de matériaux souples, par l'assemblage d'éléments et par la substitution (en faisant un moulage ou en remplaçant un matériau par un autre).

La distinction entre la sculpture et l'artisanat d'art est quelquefois assez floue. Les éléments et les principes de la sculpture se retrouvent dans les métiers d'art, comme la poterie ou la confection de bijoux, le design appliqué comme l'architecture ou le design industriel, et la conception de tous les objets à trois dimensions utilisés dans la vie courante.

Conception

Matière suggérée :

–Les qualités et les caractéristiques de la forme et de l'espace : dimensions et échelle, proportion, masse, direction, stabilité, simplicité ou complexité, formes et espaces en relief ou en creux, ouverts ou fermés, entiers ou fractionnés, géométriques ou libres, figuratifs ou abstraits, pleins ou creux, transparents ou opaques, durs ou mous.

–La relation entre les formes et les matériaux, les outils et les techniques utilisés.

–La relation entre la sculpture et l'espace ou le milieu où elle se trouve, par exemple, se demander si la sculpture crée une rupture, remplit l'espace, se déplace, est suspendue dans l'espace ou crée un espace (installations).

–L'utilisation de formes sculpturales pour décrire les objets qui nous entourent, exprimer une émotion, symboliser un sentiment, créer un bel objet ou un objet qui suscite l'intérêt et procurer un plaisir esthétique.

–Le rôle que joue le traitement d'une surface dans la sculpture : couleur, texture, motif.

–L'utilisation de lignes, d'outils pour tracer des lignes et de lignes imaginées du contour et du mouvement.

–Le rôle du mouvement de l'observateur qui tourne autour de la sculpture ou qui la fait tourner, de la sculpture elle-même, et les modifications de relations qui en découlent.

–Le rôle de la lumière qui enveloppe la sculpture, se projette sur elle ou s'y intègre.

–Les qualités de composition de la sculpture : unité, contraste, variété, équilibre, accent, mouvement et rythme; la façon dont les qualités de composition sont obtenues.

Il faudrait encourager l'élève à réagir aux qualités esthétiques de la sculpture et à l'harmonie et à la signification de la forme dans son ensemble. Il ou elle devra aussi acquérir la terminologie requise pour communiquer ses connaissances et son appréciation des qualités sculpturales.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–Le recours à une variété de procédés : tailler et découper, modeler et former, construire, assembler, travailler sur une armature, mouler.

–L'utilisation d'une diversité de matériaux : argile, pâte à modeler, cire, papier mâché, plâtre, bois, papier, carton, blocs d'agréats, cure-dents, bâtons applicateurs, os, tissus, fil, ficelle, laine, fil de fer, plastique, matériaux de récupération, peinture et autres matériaux de finition; et d'instruments : ciseaux, couteaux à lame rétractable X-Acto, scies, colle, clous, agrafeuses, ruban adhésif, aiguilles, papier de verre, peinture pour donner forme au travail, l'assembler et le polir.

–Le travail sur des formes à trois dimensions à des fins variées : pour expérimenter avec des matériaux, des outils et des techniques et apprendre à les maîtriser; pour expérimenter avec les idées et les agencer; pour résoudre des problèmes de structure; pour retenir des observations, par exemple, avec des esquisses sur argile; pour explorer des concepts liés à la composition; pour créer ou définir des espaces; pour exprimer une émotion; pour communiquer une impression personnelle, créer le mouvement; pour donner libre cours à l'imagination; pour utiliser des objets familiers dans des contextes nouveaux; pour adapter les idées à la matière; pour élaborer des idées à partir de la matière.

–L'étude de différentes façons d'aborder la sculpture : exercices expérimentaux et exploratoires, notes d'observations, compositions complètes, panneaux muraux en relief ou tableaux réalisés en groupe, travaux liés à d'autres domaines comme la décoration de théâtre ou la création de marionnettes.

–L'utilisation d'une variété de sujets qui sont liés à l'environnement, aux activités de l'élève, à ce qui l'intéresse, et qui font appel à son imagination ou à son humour.

–La création de formes abstraites ou d'objets fonctionnels. (Voir la section intitulée «Recherche du sujet», p. 105.)

L'élève devrait éprouver du plaisir à faire de la sculpture et en tirer satisfaction en raison de ses aspects concrets, tactiles, pratiques et inventifs, et parce qu'elle lui permet d'exprimer ses idées et ses impressions. L'élève apprend aussi en sculptant un même sujet sous des perspectives différentes; cet exercice lui permet d'élaborer ses idées ainsi que de percevoir, de comprendre et d'apprécier les différentes possibilités d'exécution.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

–L'étude d'œuvres de sculpteurs canadiens et étrangers : Yves Trudeau, Jean Arp, Auguste Rodin, Sylvia Daoust, Louise Nevelson, Suzanne Guité, Claes Oldenburg, Katia Lemieux, Anne Kahane, Maryon Kantaroff, Frances Norma Loring, Florence Wyle, Catherine Burgess.

–L'étude d'une variété de styles et de genres de sculpture, des formes et des matériaux traditionnels aux techniques et matériaux divers des créations contemporaines : œuvres de Michel-Ange, Auguste Rodin, Henry Moore, Marcel Duchamp, Claes Oldenburg, Joyce Wieland.

–L'étude de la sculpture sur le plan des sujets ou des thèmes : l'art religieux, avec les sculptures sur bois et les polychromes des premiers Canadiens français; l'art des peuples autochtones, avec les sculptures de stéatite ou d'ivoire, les masques, les mâts totémiques et les objets rituels; les bijoux, les pièces de monnaie et les médailles; les installations; les motifs architecturaux; les sculptures de néon; les arts traditionnels avec les jeux d'échecs, les girouettes, les jouets, les moules ou les presses pour le beurre et le sucre d'érable, les meubles sculptés; les objets de la vie quotidienne.

Cette composante permet à l'élève de relier des exemples de sculpture au travail en atelier et à la conception. Le choix des œuvres à étudier peut se faire à partir d'une base commune de sujets, de thèmes, de styles, de méthodes, de compositions ou de matériaux. On pourrait aussi parler des sculptures et des expositions locales ainsi que des sculpteurs locaux traditionnels ou contemporains.

L'élève devrait voir des sculptures et en examiner la forme sous tous les angles. Voici quelques questions qu'on peut lui poser : Quel est le message transmis par cette sculpture? Où est-elle située? Quels sont les matériaux utilisés? Qu'évoque-t-elle?

Procédés d'impression

Grâce aux procédés d'impression, on peut reproduire une image d'une surface sur une autre. Il s'agit généralement de plusieurs reproductions obtenues à partir d'une surface spécialement préparée, comme le bloc, le pochoir, la trame, la plaque ou la pierre, mais on peut parfois imprimer une image unique (monotype). Les principaux procédés d'impression sont la gravure en relief sur linoléum ou sur bloc de bois, l'estampe au pochoir, la sérigraphie ou l'impression à l'aide d'une trame de soie, la lithographie, l'intaille (eau-forte, pointe sèche) et les estampes à épreuve unique.

Conception

Matière suggérée :

–Les qualités de ligne et de forme aussi bien que l'espace, la valeur, la texture et la couleur, selon les outils, les matériaux et les procédés utilisés.

–Les caractéristiques du motif : au hasard, irrégulier, régulier, sur toute la surface ou en bordure, rayonnant, en spirale; les répétitions de motifs (alternées ou autres); l'utilisation de motifs : pour créer un mouvement et un rythme, décorer ou délimiter des surfaces ou simuler une texture; et la relation entre l'unité et l'ensemble.

–Les qualités de composition d'une impression, comme l'utilisation de l'espace; la création de demi-tons : zones texturées ou à motif; les zones unies (noires), et les zones dégagées (blanches); les effets de contraste; l'introduction de la couleur; la création de l'équilibre, la dominance, le mouvement, le rythme, l'unité, la variété et la signification de l'œuvre.

Il faudrait encourager l'élève à réagir au caractère esthétique du motif et de l'impression, aussi bien qu'à l'harmonie et à la signification de la composition globale. Il ou elle devrait apprendre à apprécier la précision et la discipline requises par certains procédés d'impression. L'élève devrait aussi acquérir la terminologie nécessaire pour exprimer ses connaissances, sa compréhension et son appréciation des procédés d'impression.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–L'exploration et l'utilisation d'une variété de matériaux et de procédés de gravure en relief, comme l'estampage avec des surfaces et des objets divers : morceaux d'éponge, petits objets, roues de jouet, verres, fourchettes, morceaux de bois; la préparation de plaques d'impression par soustraction, en découpant certaines parties d'une surface : carton, mousse de polystyrène, gomme à effacer, linoléum, bois tendre, pomme de terre, tranche de navet, pâte à modeler; la préparation de plaques d'impression par addition, en appliquant sur une surface des formes en carton, de la ficelle, des matériaux de textures différentes ou des cure-dents. Ces plaques sont ensuite

enduites de peinture ou d'encre à l'eau à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau et des images reproduites sur des surfaces diverses en papier ou en tissu. On obtient également des décalques en frottant la surface préparée et des cachets en imprimant des objets en relief dans de l'argile molle.

–La fabrication et l'utilisation de pochoirs en papier, en carton fin ou en chanvre de Manille, pour reproduire des images sur diverses surfaces avec des matériaux comme la craie, les craies de cire, les pastels à l'huile et la peinture à l'aide d'un pinceau à pointillé ou d'une éponge.

–Les épreuves uniques obtenues au moyen de procédés divers; par addition : en appliquant de la peinture ou de la couleur sur une plaque propre, comme on le ferait en peinture; par soustraction : en cachant, en dessinant ou en donnant une texture à la plaque encrée ou peinte; par pression : en posant le papier sur une plaque encrée ou colorée et en appuyant aux endroits où l'encre et le crayon devraient être décalqués, par exemple, en dessinant dessus avec un stylo ou un crayon.

–L'utilisation de l'impression à des fins variées : pour expérimenter avec les outils et les matériaux; pour comprendre les notions de motif et de rythme; pour faire des essais avec des formes chevauchantes; pour utiliser les notions de ligne, de forme, d'espace en relief ou en creux, de texture, de demi-ton et de composition; pour comprendre les principes de registre des couleurs; pour apprendre par l'expérience la relation entre les outils et les matériaux utilisés et les lignes, les formes, les textures et les images créées; pour exprimer une émotion, noter des observations et communiquer une impression.

–Le recours à une variété de méthodes et d'usages de l'impression : compositions expérimentales ou créations à partir d'une esquisse minutieusement reproduites et planifiées; répétition d'un motif sur une surface ou production d'une série d'estampes; utilisation dans le cadre d'autres travaux, comme l'estampage d'une décoration sur un pot d'argile, la production d'un motif sur certaines parties d'une peinture ou l'illustration d'un livre écrit et conçu par les élèves.

–L'utilisation de sujets variés basés sur les points d'intérêt de l'élève, ses activités, son imagination ou ses observations, ainsi que des compositions ou des motifs abstraits. (Voir la section intitulée «Recherche du sujet», p. 105.)

–Le montage, la signature et la numérotation des épreuves, par exemple, la mention «2/5» indique qu'il s'agit de la deuxième épreuve d'une série de cinq estampes.

L'aspect expérimental de certains procédés d'impression permettra à l'élève de faire preuve d'originalité et d'acquérir plus d'assurance. Grâce à la précision et à la répétition requises par d'autres procédés, l'élève acquerra de la discipline et perfectionnera ses connaissances.

–L'étude d'œuvres d'artistes canadiens et étrangers : gravures inuit, œuvres de Edvard Munch, Albrecht Dürer, Roland Giguère, Léon Bellefleur, Kittie Bruneau, Jo Manning.

–La répétition des motifs dans les textiles, l'artisanat d'art et les arts traditionnels.

–Les décorations au pochoir utilisées pour les murs, les planchers et les meubles.

–La relation entre l'impression et les produits commerciaux : tissus, papiers peints, emballages, publicité.

–L'examen de ce qui constitue une véritable gravure, une gravure à édition limitée et la reproduction photographique d'une gravure.

–Les styles d'impression : gravure détaillée, simplifiée, stylisée.

–La façon de déterminer la méthode de reproduction utilisée.

Cette composante devrait être reliée au travail en atelier et à la conception. La sélection des œuvres à étudier pourrait se faire à partir d'une base commune de sujets, de thèmes, de styles, de méthodes, de compositions ou de matériaux utilisés. On pourrait aussi présenter la presse à imprimer et les méthodes d'impression modernes.

Graphisme de communication

Le graphisme de communication s'applique au vaste domaine du design appliqué se rapportant à la publicité, l'emballage, l'étalage, l'affiche, les panneaux d'affichage, les enseignes, les logos, les journaux, les revues, les illustrations, la mise en page, le lettrage, les cartes de vœux, la photographie, l'animation, l'illustration sur écran et le graphisme électronique. Il s'agit là d'une importante industrie liée essentiellement au graphisme et aux symboles et images qu'on trouve sur le marché et dans la vie quotidienne.

Conception

Matière suggérée :

–Les caractéristiques et les qualités du graphisme de communication : intéresser, saisir, surprendre.

–La relation entre l'intention et le contenu de certains aspects du graphisme de communication, la pertinence du média, les types de lettrage et de contenu, l'intention et le message à communiquer.

Il faudrait encourager les élèves à apprécier les qualités esthétiques des travaux produits par le graphisme de communication aussi bien que l'harmonie et la signification de l'ensemble.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–L'utilisation et le choix du lettrage en fonction de la construction, du style, de l'espacement, du fond ou du support.

–La création et le bon emploi du lettrage au moyen de techniques diverses, comme le découpage de lettres en papier.

–La pertinence de la construction et la facilité de lecture.

–L'effet du fond sur la couleur des lettres.

–Le lettrage à la plume : différents types de lettrage (ronds, ovales, carrés) pour rendre différents styles de lettres; justesse des traits; lettrage au pinceau : formation de lettres d'un seul coup de pinceau, lettrage ordinaire au pinceau et à la peinture; et lettrage expressif, c'est-à-dire qui symbolise un mot en formant les lettres de telle façon qu'elles évoquent le sens du mot.

–L'utilisation d'une illustration adaptée à une idée, à un sujet ou à la conception graphique.

–La création et le bon emploi de l'illustration au moyen d'instruments et de techniques comme le papier découpé (en utilisant des couleurs mates et des formes), la détrempe (en mélangeant les couleurs), la plume et l'encre (en s'appliquant aux détails plutôt qu'à la simplicité de composition) et les ombrages.

–Le choix du montage adapté aux différentes activités de conception graphique : application des éléments et des principes de composition et leur relation avec le graphisme de communication; compatibilité du sujet avec un média graphique particulier comme l'affiche, les journaux ou les réclames; caractéristiques propres à un média particulier.

–La création d'affiches convenant à la représentation d'un thème : conception sobre ou hardie, simplicité et attrait particulier; logo relié aux marques de commerce; emblème d'école : conception et réalisation de symboles sous forme de lettres, par distorsion et exagération; cartes de vœux : lien entre la carte et un événement particulier, une saison ou des fêtes; bandes dessinées et dessins humoristiques; couvertures de programme : thème d'une pièce jouée à l'école, production musicale, etc.; annonces de journaux et de revues : illustrations convenant à un type de revue; conception d'emballages : adaptation du lettrage au message et aux illustrations, continuité du message et des illustrations sur toutes les faces, adaptation de la forme; et présentations pour expositions, vitrines ou panneaux d'affichage.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

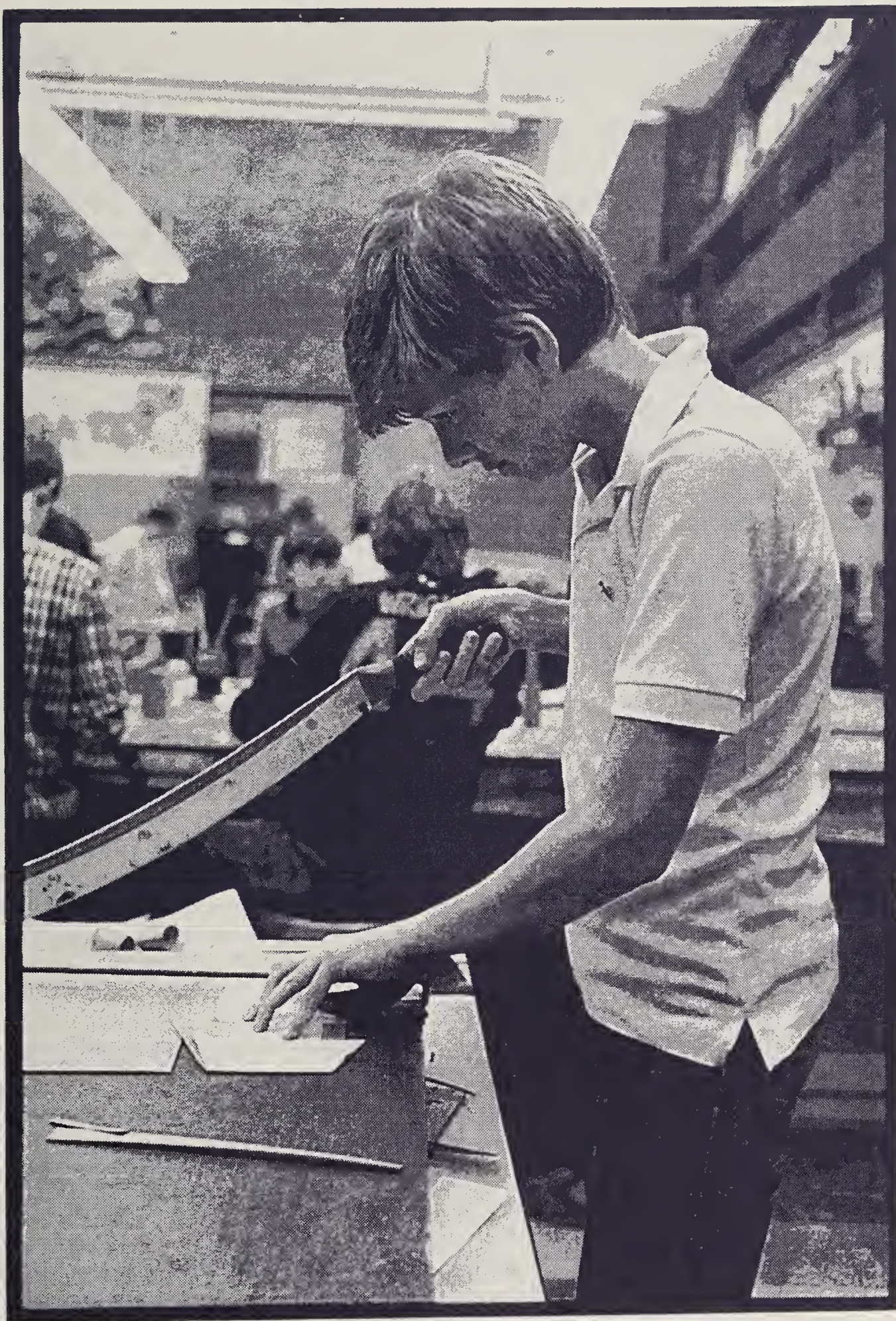
–L'examen de différentes formes de graphisme de communication employées dans les centres commerciaux, à savoir les étiquettes, les emballages, les pancartes, les logos, les étalages; ou dans la rue, à savoir les signaux routiers, les panneaux d'affichage, les enseignes au néon, les vitrines et la publicité sur les véhicules de transport commercial et urbain.

–L'étude d'affiches d'artistes comme Henri de Toulouse-Lautrec, Marisol Escobar, Henri Matisse.

–L'étude d'illustrations d'artistes anciens et modernes, comme Albrecht Dürer, Norman Rockwell.

–L'étude d'images de la télévision, des journaux et des revues.

Il faudrait sensibiliser l'élève aux aspects esthétiques, commerciaux et moraux des éléments du graphisme de communication présents dans son milieu. On devrait l'encourager à faire preuve d'observation et de critique en ce qui concerne l'harmonie, le désordre ou l'excès dans des cadres divers.



*Le graphisme de communication
s'applique au vaste domaine du design
appliqué se rapportant à la publicité,
l'emballage, l'étalage, l'affiche...*

Cours de base (9^e ou 10^e année)

Conception

Pour pouvoir évaluer des œuvres artistiques, l'élève apprend à connaître les éléments qui entrent en jeu dans l'interprétation du contenu et de la forme de l'art, à savoir :

- le degré de plaisir et la réaction spontanée de l'observateur résultant de la disposition structurelle ou de la composition d'une image (qualité de composition, principe d'organisation);
- le degré de signification du contenu de l'œuvre (profonde, complexe, simple);
- l'originalité du contenu (information nouvelle ou connue);
- la relation entre la composition et ce qui semble être l'intention de l'œuvre (compatibilité du contenu et de la forme, émotions et notions évoquées, nature de l'information offerte).

L'élève devrait effectuer des exercices de discussion, d'analyse, d'interprétation, d'évaluation et de critique pour comprendre qu'une œuvre d'art implique des relations, et qu'en comprenant ces relations on arrive à apprécier l'art. Il ou elle devrait :

- commencer à faire la différence entre les bons et les mauvais travaux, par exemple, reconnaître les éléments «boiteux» qui, en créant une incompatibilité de forme et de contenu, gênent la compréhension de l'observateur;
- apprendre à appliquer ses connaissances artistiques aux personnes et aux objets qui l'entourent, aux événements de la vie et aux formes d'art qui existent en dehors des galeries ou des musées;
- apprécier la valeur de l'art dans sa vie personnelle et dans la vie de la collectivité en se rendant compte des multiples occasions d'expression artistique, par exemple : lorsqu'on choisit ses vêtements, décore une pièce ou accepte la responsabilité d'améliorer le cadre à l'école;
- apprendre à discuter de la nature de l'art en termes de concepts, d'émotions, de structure, de méthodes et d'expériences esthétiques;
- comprendre que les artistes, les critiques, les historiens de l'art, les stylistes et les consommateurs sont tous touchés par l'art;
- comprendre qu'une œuvre d'art est le résultat d'un processus créateur qui requiert perception, réaction, interprétation, abstraction, prise de décision et interaction avec un moyen d'expression.

Travail en atelier

Les activités de base en atelier portent sur le dessin, la peinture, les procédés d'impression, le graphisme de communication et les modes d'expression à trois dimensions. Les sujets suivants peuvent servir d'activités d'enrichissement ou faire partie intégrante du programme : céramique, photographie, collage, confection de bijoux, mosaïques, textiles, fabrication de masques, émaux sur cuivre.

Il est important que les élèves choisissent eux-mêmes leurs sujets. Les objets naturels et artificiels auxquels s'intéressent les jeunes adolescents, les expériences personnelles ainsi que les événements familiaux, scolaires et locaux en sont quelques exemples. On devrait en outre encourager les élèves à considérer le sujet en termes visuels et métaphoriques.

Dessin. L'élève devrait pouvoir dessiner de manière expressive et de diverses façons. Il faudrait lui donner l'occasion de développer les aptitudes requises pour :

- exécuter des dessins naturalistes; on lui demandera :
 - a) de rendre la perspective avec justesse;
 - b) de dessiner des personnes, par exemple, le corps humain, des portraits;
 - c) d'observer et de noter les proportions des objets naturels et artificiels, des édifices, d'un paysage, de l'environnement;
 - d) de rendre des textures réelles par des textures simulées;
 - e) de rendre les gradations de lumière et d'ombre;
- s'écarter du naturalisme afin de créer des effets souhaitables, comme les distorsions, les clairs-obscurs, des motifs et des textures;
- recourir à des techniques de dessin différentes pour obtenir des effets différents, en dessinant au trait pour contrôler l'espace, en faisant des dessins gestuels pour donner un effet de souplesse, en ajoutant des tons au pinceau pour donner un effet texturé, ou en gravant des lignes pour obtenir des estampes à la craie de cire;
- utiliser toute une série de matériaux seuls ou combinés : papier de grandeurs et surfaces diverses, crayons variés, crayons Conté, fusains, craies de cire ou pastels à l'huile, plumes, pinceaux, encre;
- dessiner dans des buts différents; l'élève pourrait :
 - a) faire des dessins inspirés de l'observation de formes naturelles et d'autres formes pour accroître sa perception des choses et des gens;

- b) faire des dessins pour noter des images qui serviront ensuite à d'autres moyens d'expression artistique;
- c) faire des dessins de mémoire, en se servant de son imagination pour clarifier des notions et des impressions.

Peinture. La peinture est la meilleure manière d'explorer les qualités et les propriétés de la couleur, bien que l'on puisse aussi avoir recours aux crayons de cire, aux pastels et aux papiers de couleur (collage). L'élève devrait effectuer divers exercices en peinture qui lui permettent :

- de recourir aux éléments de composition de façon expressive, en se servant de la couleur pour créer une impression de profondeur ou de relief;
- d'apprendre à faire un usage subtil et complexe de la peinture, en effectuant une application opaque, un lavis transparent ou en utilisant un pinceau sec;
- d'explorer de nouvelles matières et de nouveaux procédés, avec la peinture à l'acrylique, à l'encaustique ou à l'aquarelle, et d'utiliser davantage ceux déjà appris, comme la détrempe sèche ou liquide;
- de faire de grandes peintures ou des peintures murales, pour décorer l'école par exemple.

Procédés d'impression. On peut enseigner divers procédés d'impression qui soient des plus intéressants pour les élèves, comme les décalques, y compris les décalques par frottement, les gravures en relief sur linoléum ou sur bois, les monotypes, la phototypie, les pointes sèches sur feuilles de plastique ou de cellulose, les méthodes combinées.

Pour choisir un sujet approprié, on s'inspirera des observations et des expériences personnelles de l'élève. On peut, par exemple, avoir recours à des objets intéressants présentés sous forme de natures mortes, à des objets naturels, à des personnages, à des paysages, à l'environnement.

L'élève devrait expérimenter avec des images uniques, des motifs et des images multiples. Il ou elle devrait s'en remettre à ses propres observations et expériences pour choisir le sujet de ses gravures. On devrait particulièrement s'attarder sur les notions relatives à l'équilibre des espaces en relief et en creux, à la couleur et aux contrastes de textures.

Graphisme de communication. En exposant les élèves à la conception graphique, on les sensibilisera à l'influence de la publicité dans leur milieu et du graphisme comme mode de communication visuelle. Les expériences d'apprentissage engloberont le lettrage et la préparation d'affiches, de pancartes et d'illustrations. On pourrait également inclure la conception de logos, d'emblèmes, de monogrammes, d'emballages de produits, de timbres-poste, de monnaies, de livres, de couvertures de livre et de pochettes de disque.

L'étude du graphisme devrait être rattachée à la publicité, à la conception d'emballages, à l'illustration et à l'univers de l'art commercial. Il faudrait insister sur l'originalité des idées, les effets visuels intéressants et convaincants et l'amélioration des techniques d'exécution.

Sculpture. On donnera à l'élève l'occasion d'explorer la masse, le volume, l'espace et la texture en utilisant de nouveaux procédés et de nouvelles techniques, pour lui faire découvrir les possibilités et les limitations des matériaux dans les représentations à trois dimensions. L'élève apprendra à réaliser des travaux mobiles ou sculptés en relief en effectuant des exercices divers :

- sculpture dans le plâtre, la paraffine ou le bois;
- modelage avec de l'argile, du papier mâché ou du fil de fer;
- constructions avec du carton ou des matériaux de récupération;
- moules en plâtre;
- sculptures molles.

Histoire de l'art

L'étude des sujets suivants relatifs à l'art canadien et au design appliqué peut servir de point de départ à la découverte des influences qui s'exercent sur l'art en Amérique du Nord et dans le monde :

- l'influence des écoles européennes sur l'art québécois et ontarien du XVII^e au XIX^e siècle;
- l'influence des paysages canadiens sur les images, et l'influence de l'impressionnisme;
- les similitudes et les différences dans les thèmes et les commentaires sociaux de l'art canadien, américain et européen;
- les influences modernes sur l'art canadien et la résistance de l'art canadien aux influences externes;
- l'influence de l'architecture américaine et européenne sur l'architecture canadienne;
- l'influence américaine et européenne sur le design industriel canadien;
- les tendances en publicité et en design appliqué;
- les principales évolutions dans les métiers d'art;
- l'art autochtone et les artistes qui expriment leurs origines ethniques.

La leçon peut se faire avec l'aide des ressources locales. On peut choisir un édifice ancien ou moderne pour faire une étude comparée de l'architecture canadienne. En ce qui concerne l'étude de la peinture traditionnelle et moderne au Canada, on peut étudier les œuvres d'un peintre de la région par exemple. On pourrait également profiter d'un festival local pour faire une leçon sur les arts traditionnels.

Pour soutenir l'intérêt des élèves dans un cours d'histoire de l'art, il faudrait choisir une méthode adéquate. Une méthode spontanée, interdisciplinaire, thématique, biographique et expérimentale est plus appropriée pour l'élève de ce niveau que l'étude chronologique.

**Cours généraux
de niveau fondamental
(10^e à 12^e année)**

Le programme doit comprendre des activités basées sur la matière décrite ci-dessous en ce qui concerne les beaux-arts, à savoir le dessin, la peinture, les procédés d'impression, la sculpture et les autres modes d'expression à trois dimensions, les métiers d'art et le design appliqué. On trouvera à l'annexe D un modèle de cours donnant un exemple de matière pour chaque cours (dans l'ordre choisi par les professeurs).

Dessin

Conception

Matière suggérée :

L'étude de la ligne, des ombres, de la variété, du contrôle des plans, de l'encadrement, de la perspective, des formes positives et négatives, de la disposition générale, de l'équilibre, de l'espacement, du rythme, de la valeur.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Le corps humain, des objets, des natures mortes, des bandes dessinées, des caricatures, des croquis d'extérieur et d'intérieur, la perspective simple, la ligne et la tonalité, le lettrage simple.
- Les instruments et matériaux suivants : crayon à mine, plume et encre, encres de couleur, pinceau et encre, craie et cire, crayon gras, pastels à l'huile, crayons feutre, craies de couleur.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- Des œuvres et des artistes importants comme Léonard de Vinci, Albrecht Dürer, Rembrandt, Henri Matisse, Honoré Daumier, Henri de Toulouse-Lautrec.
- Le dessin humoristique, la bande dessinée, la caricature, le lettrage, l'affiche, les logos, le dessin de mode, le cubisme.

Peinture

Conception

Matière suggérée :

L'étude des nuances, des textures, des tons, des couleurs, de l'équilibre, de la dominance, de la variété, de l'espace, de la perspective, des contrastes, de la cohésion, de la simplicité, des mouvements, des relations.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Des objets et des natures mortes.
- Des peintures de tons : monochromes, analogues, complémentaires.
- Des dessins et des motifs répétitifs.
- Des collages, des mosaïques, des fresques murales.
- Des affiches, des pochettes de disque, des emballages.
- Les modes d'expression suivants : la peinture à la détrempe, à la gouache, à l'acrylique, aux encres de couleur et les modes d'expression mixtes.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- Des œuvres et des artistes importants, comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Théodore Géricault, Paul Cézanne, Marc Chagall, Paul Gauguin, Jackson Pollock.
- Les peintures rupestres d'Altamira et de Lascaux, les mosaïques byzantines, les enluminures médiévales, les peintures de propagande des révolutions française et russe, le cubisme, la peinture abstraite et non figurative, les arts op et pop.
- Les paysages dans la peinture canadienne.

Procédés d'impression

Conception

Matière suggérée :

L'étude des éléments et principes de composition, en particulier la texture, l'équilibre, la disposition et les motifs tirés de la nature et des civilisations du passé.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- L'exploration des surfaces en relief et en creux par la production d'empreintes de ficelle, de cachets d'argile et de colle, d'impressions par décalque ou frottement, de monotypes, de gravures à l'eau forte, de dessins au pochoir; la phototypie; les techniques sérigraphiques simples pour produire des motifs, des compositions, des symboles graphiques, des enseignes et des affiches.
- Les matériaux suivants : crayon à mine, pastels, détrempe, encres d'imprimerie.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- Les tissus imprimés et les motifs d'Afrique occidentale, du Pacifique-Sud et des Indiens de la côte du Nord-Ouest du Canada.
- La gravure inuit sur pierre et les dessins inuit au pochoir.
- Les gravures aztèques et mayas.
- Les affiches des deux guerres mondiales.
- Les divers styles de lettrage.

Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions Conception

Matière suggérée :

L'étude des éléments et des principes de composition, en particulier l'espace, la forme, le creux et le relief, le rythme, la valeur (nuances claires et foncées) et la dimension.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Le modelage, la construction et l'assemblage (procédé par addition), la taille (procédé par soustraction) et le bas-relief.
- Les matériaux suivants : pâte à modeler, argile, papier mâché, plâtre, bois, stéatite, carton, papier, mousse de polystyrène, matériaux de récupération, sable, papier kraft.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- Des œuvres et des artistes importants, comme Auguste Rodin, Aristide Maillol, Henry Moore, Duane Hanson, Alexandra Calder, Pablo Picasso, Barbara Hepworth.
- Les sculptures, les totems et les masques des artistes de la côte du Nord-Ouest du Canada, de l'Afrique occidentale et du Pacifique-Sud.
- L'art de la Renaissance, le constructivisme, l'art conceptuel.

Métiers d'art Conception

Matière suggérée :

- L'étude des éléments et des principes de composition, en particulier la forme et la fonction, les formes négative et positive, la couleur, la texture.
- Des motifs provenant de la nature et de civilisations anciennes.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- La céramique : façonnage par pincement, en galette ou au colombinage, drapage, décoration, poterie au tour ou au fil.

-Les textiles : tissage, broderie, batik, teinture, bannière, sculpture molle.

-L'étude des matériaux : émaux sur cuivre, confection de bijoux, taille de pierres fines.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- La science héraldique.
- La tapisserie, du Moyen Âge à aujourd'hui.
- Les couvertures des Indiens canadiens, des Pueblos et des Navajos.
- La mode.
- Les artisans d'art canadiens contemporains.
- La création de bijoux.

Design appliqué Conception

Matière suggérée :

- L'étude des relations entre la forme et la fonction.
- Les éléments de composition.
- L'étude des similitudes et des différences dans le traitement des éléments de composition des divers produits du design appliqué.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Le graphisme de communication : publicité, emballage et étalage; affiches; enseignes et symboles; logos; mise en page des journaux, des revues et des livres; photographie; animation; le graphisme informatisé.
- Le design industriel : dessins; modèles réduits; présentations et maquettes dans les domaines vestimentaire, de l'ameublement et des appareils ménagers et audiovisuels.
- Le design environnemental : maquettes, dessins, présentations, l'architecture et l'art public, paysages naturels et fabriqués, design urbain et rural.
- Le design d'intérieur : dessin de base, dessin de perspective, maquettes, décoration intérieure, histoire, théorie, styles.
- La mode et le stylisme : conception de vêtements; fibres; tissus; conception de vêtements de protection, de travail, d'intérieur, de scène ou de cérémonie.
- La décoration de théâtre : connaissances techniques de la scène et du théâtre, théorie et pratique.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

L'étude de l'histoire en ce qu'elle touche les artistes, les artisans d'art et les designers; les œuvres importantes et leurs sources d'inspiration principales : Phyllis Lambert, Dom Bello, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, William Morris, l'école Bauhaus.

Cours généraux de niveau général (10^e à 12^e année)

Le programme doit comprendre des activités basées sur la matière décrite ci-dessous en ce qui concerne les beaux-arts, c'est-à-dire, le dessin, la peinture, les procédés d'impression, la sculpture et les autres modes d'expression à trois dimensions, les métiers d'art et le design appliqué. On trouvera à l'annexe D un modèle de cours donnant un exemple de matière pour chaque cours (dans l'ordre choisi par les professeurs).

Dessin

Conception

Matière suggérée :

- L'utilisation de lignes variées pour créer des effets différents.
- La structure linéaire et l'utilisation de la ligne pour créer des textures et des motifs.
- La relation entre la ligne, la forme et la valeur.
- L'emploi du contraste dans les études d'avant-plan et d'arrière-plan et les études de perspective.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Le dessin d'observation, de mémoire et d'imagination à des fins diverses : planification, documentation, simplification, stylisation, élaboration, illustration.
- L'emploi de techniques variées : aspects linéaires liés au contour, au geste, aux effets texturaux, à la perspective.
- L'emploi des tons dans le modelage, la texturation et la décoration.
- L'utilisation de la valeur pour souligner la profondeur et le contraste.
- Le recours à divers matériaux, comme le crayon, la plume, l'encre, le crayon Conté, les craies de cire ou les crayons feutre, pour faire plusieurs études d'un même sujet.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- Le rapport entre la signification du dessin et l'utilisation par l'artiste des lignes et des points dans divers modes d'expression à deux dimensions : publicité, aquatintes, calligraphie, bandes dessinées, peintures rupestres, dessins au pinceau chinois et japonais, gravures, illustrations, dessins au trait, peintures, estampes.
- Les œuvres d'artistes célèbres, comme Rembrandt, Albrecht Dürer, Léonard de Vinci, Honoré Daumier, Henri de Toulouse-Lautrec, Piet Mondrian, Paul Cézanne, Franz Kline, Paula Modershon-Becker.

Peinture

Conception

Matière suggérée :

La relation entre la couleur et la valeur et les éléments de composition : forme, espace, texture et ligne; et les qualités de composition : équilibre, mouvement, rythme, dominance, contraste, unité et variété.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- La relation entre les différentes surfaces et les outils et les matériaux : détrempe, peinture à l'eau, peinture à l'huile, acrylique, pastels à l'huile.
- L'utilisation de techniques variées : lavis, pinceau sec, teintes opaques, empâtements, effets texturés, travail à l'éponge, râclage, pose de l'enduit, glacis, coloration.
- L'utilisation d'un seul matériau pour représenter des sujets variés : natures mortes, paysages ruraux ou urbains, portraits, thèmes abstraits.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- Les artistes qui illustrent le bon usage de la couleur et de la valeur dans leurs peintures : le Titien, Josef Albers, Mary Cassatt, Paul Cézanne, Marc Chagall, André Derain, Vincent Van Gogh, le Greco, Lyonel Feininger, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Claude Monet, Auguste Renoir, Georges Rouault, Berthe Morisot.
- Les divers types de sujets de peinture : portraits, paysages, peintures de genre, peintures murales, l'art abstrait.
- La relation entre le sujet, les éléments esthétiques et le style des peintures.



*Les leçons de dessin peuvent
porter sur la structure linéaire et
l'utilisation de la ligne pour créer
des textures et des motifs.*

Procédés d'impression

Conception

Matière suggérée :

L'application des concepts spatiaux (creux/relief), de la texture, des valeurs tonales, des motifs et des principes de composition aux procédés d'impressions.

Travail en atelier

Matière suggérée :

Les techniques et les procédés d'impression : impression par frottement, monotypes, phototypie, reliefs, sérigraphie, impression au pochoir et photographie, intailles comme eaux-fortes et pointes sèches sur plastique ou métal; et l'emploi de différents outils, de matériels et de matériaux connexes.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

Les artistes dont les œuvres illustrent les qualités expressives et les techniques de procédés d'impression variés : Albrecht Dürer, Rembrandt, Edvard Munch, Pablo Picasso, Kaethe Kollwitz, les artistes inuit, les maîtres japonais et chinois.

Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions

Conception

Matière suggérée :

–Les caractéristiques de composition liées à la sculpture : proportions, volume, masse, espace, textures, valeurs des tons, expression linéaire.

–La relation entre la sculpture et l'environnement urbain.

Travail en atelier

La matière peut inclure divers modes, méthodes et procédés d'expression artistique, notamment :

–la taille : sur plâtre ou sur bois, en relief ou en ronde-bosse;

–le modelage : argile et pâte à modeler utilisées en relief ou en ronde-bosse, plâtre et bois utilisés en ronde-bosse, avec l'armature et les matériaux appropriés;

–le moulage : plâtre de Paris utilisé en relief avec de l'argile ou de la pâte à modeler; en ronde-bosse par le procédé du moule à creux perdu, avec les matériaux appropriés;

–la construction : carton, bois et métal utilisés en relief; argile, plastique, bois et métal soudé utilisés en ronde-bosse pour fabriquer des mobiles et des sculptures immobiles.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

Les sculpteurs dont les œuvres illustrent les qualités expressives et les techniques conventionnelles et contemporaines : Michel-Ange, Marcel Duchamp, Henry Moore, Barbara Hepworth, Charles Daudelin, Roger Cavalli, Michel Goulet, Constantin Brancusi, Alexander Calder, Ernst Barlach.

Photographie (facultatif)

Se reporter à la description du cours de niveau avancé (pages 89 et 90) pour la matière suggérée en photographie.

Métiers d'art

Conception

Matière suggérée :

Les éléments et les principes de conception relatifs à la forme et à la fonction dans les œuvres des artisans d'art.

Travail en atelier

La matière doit comprendre une *combinaison* de procédés utilisés dans divers métiers d'art, notamment :

–les procédés relatifs aux textiles : broderie, tissage, appliqués, confection de courtepointes, sculpture molle, point noué, teinture, batik et impression sur tissu;

–les procédés relatifs à la céramique : décoration, textures; façonnage par pincement, en galette et au colombinage; fabrication de moules; tournage; décoration de pièces crues; cuisson et glaçure.

–les procédés relatifs à l'étude des matériaux, par exemple, la fabrication de bijoux avec la fusion, le ciselage et le repoussage, l'émaillage et le sertissage de pierres; le cours pourrait aussi porter sur des matériaux comme le verre, le bois, la pierre et les métaux.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

–Les œuvres de maîtres-artisans anciens et présents dans les arts traditionnels et utilitaires et les beaux-arts : l'art populaire de l'Est du Canada, l'école Bauhaus et l'art grec, égyptien et chinois.

–La valeur et la fonction des objets : assiettes, bijoux, tentures, vêtements, jouets.

Design appliqué

Les unités choisies dans la matière décrite ci-dessous seront intégrées dans les cours généraux de la 10^e à la 12^e année. Les élèves devraient pouvoir choisir cinq unités de trente heures chacune pendant trois ans, à savoir une unité en 10^e année et deux unités en 11^e et en 12^e année respectivement. Certaines unités peuvent être offertes en deux ans, par exemple, une unité sert de cours d'initiation et l'autre de cours avancé. On peut également combiner diverses unités, par exemple, le design industriel et le graphisme de communication peuvent être suivis en une unité double.

Design industriel

Conception

Matière suggérée :

- Les principes d'esthétique et les techniques nécessaires au design industriel et à la conception de produits industriels : ligne, forme, espace, texture, couleur et valeur dans des compositions à deux et à trois dimensions; aspects liés à l'utile, au fonctionnel, à la sécurité, à la durabilité, à la masse, aux dimensions et à l'entretien.
- Les aspects du produit industriel : usage ou fonction, usagers, situation.
- Les qualités esthétiques des produits de consommation.
- Le design industriel en tant que mode d'expression et de communication artistiques.
- Le rapport entre la fonction et la forme.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- L'application des méthodes de composition au design industriel ou à la conception d'un produit : croquis préliminaires, modèles expérimentaux, sélection des modèles les plus prometteurs, maquettes de produits finis.
- Les questions relatives à la vente au détail : plaque du fabricant, marque de commerce, mode d'emploi, finition extérieure, couleur, texture.
- L'emballage, l'étalage et les autres aspects de la promotion des ventes et de la commercialisation.
- Les liens entre les techniques et les supports utilisés pour (a) le dessin, la peinture et la sculpture et (b) la planification et la réalisation de produits esthétiques.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

–L'histoire du design industriel : influence de la Révolution industrielle quant au passage de la fabrication artisanale à la production de masse; l'ère des machines et des progrès technologiques; les designers spécialisés; l'ère nouvelle de l'art et de la technique (années 1920); l'école Bauhaus à Weimar, puis à Dessau, en Allemagne, avec Walter Gropius, Paul Klee, Ludwig Mies Van Der Rohe, Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, László Moholy-Nagy; les designers industriels : Raymond Loewy, Charles Eames, Ken Weber; les architectes : Louis Sullivan, Eero Saarinen, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Dom Bello, Lauréat Marois, Moshie Safdie, Arthur Erickson, Raymond Moriyama; l'influence des pays scandinaves.

–L'étude et la recherche des tendances actuelles dans la conception des produits, par l'entremise des périodiques, des journaux, des catalogues, des revues et des ouvrages professionnels et par l'examen de produits.

–Le rôle du ou de la designer dans l'équipe de design industriel qui comprend aussi les ingénieurs, le chef de production, l'analyste du prix de revient et d'autres cadres de l'entreprise; les éléments liés à la conception de produits; les méthodes de production.

Design environnemental

Conception

Matière suggérée :

–L'espace d'habitation dans le milieu urbain (conception des agglomérations), les principes de l'urbanisme et les principes visant à l'amélioration des conditions de vie.

–Les relations entre (a) les éléments et les principes de l'urbanisme et (b) le milieu urbain, par exemple les formes d'architecture, les voies de circulation, les matériaux dont sont construits les édifices et les surfaces exposées aux éléments.

–L'application de l'information tirée du milieu urbain.

–Les notions de simplification, de juxtaposition, d'élaboration, de distorsion, de point de vue, de sélection et d'animation et leurs relations avec les images du milieu urbain.

–Les intentions des architectes qui ont conçu le milieu urbain.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–L'application des éléments et des principes de composition du point de vue de leurs liens avec certains aspects du milieu urbain; les élèves peuvent par exemple utiliser la rue principale comme thème ou réaliser des dessins ou des photographies pour illustrer certains aspects du milieu urbain, comme les rues, les clôtures, les dépôts de chemin de fer, et découvrir des lignes de perspective.

–L'utilisation des dessins de tons variés pour indiquer les espaces dans le milieu urbain, par exemple, les espaces d'habitation, de travail, de loisirs et les espaces extérieurs.

–La création de l'illusion d'espace par la superposition, la manipulation des couleurs et de la valeur, les variations de dimensions et de position, les raccourcis et l'exploitation des détails.

–Les maquettes d'édifices locaux ou d'édifices à l'architecture remarquable.

–Les montages photographiques d'images anciennes et nouvelles de design environnemental.

–Le design environnemental employé comme thème en dessin, en peinture, en gravure, dans les arts textiles, en sculpture ou en photographie; montage et exposition des travaux produits.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

–Les œuvres d'artistes qui ont exercé une grande influence sur le design environnemental à différentes époques de l'histoire, comme les maîtres de la Renaissance et ceux de l'école Bauhaus.

–L'étude d'une variété d'images de design environnemental élaborées par des artistes anciens et présents, comme Bruegel le Vieux, le Canaletto, Raoul Dufy, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Jan Vermeer.

–La production de cartes murales pour illustrer l'évolution de certaines structures à travers les âges, par exemple, les églises et les théâtres.

–L'architecture en tant que continuum historique illustré par certaines caractéristiques communes à une variété de cultures, comme les fenêtres, les tours, les arcs, les cours et les places, les jardins publics et privés.

–Les origines et l'emploi actuel d'un matériau de construction particulier, comme le bois, la pierre, le verre, les textiles et les produits synthétiques.

–L'utilisation historique et contemporaine de procédés comme la construction à poteaux et à poutres, la charpente à petits éléments cloués, la construction à murs-rideaux et la construction de grands édifices.

–Les projets de restauration de bâtiments locaux.

–Les métiers reliés au design environnemental, notamment l'architecture, la planification urbaine, le génie civil, l'aménagement paysager, la décoration intérieure, la confection de vitraux et la création d'enseignes.

Graphisme de communication

Conception

Matière suggérée :

–L'application des aspects visuels du graphisme de communication, en publicité par exemple; le bon emploi d'une combinaison de lignes, de couleurs, de valeurs, de formes et de textures pour assurer le contraste, la dominance et le rythme et attirer l'œil sur les éléments importants de la composition, pour créer un effet de choc ou de surprise par exemple.

–L'examen des qualités de composition comme la clarté, la cohésion et la simplicité.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–La production d'éléments visuels liés au graphisme, à l'art publicitaire et à l'illustration, dans les prospectus, les affiches, ainsi que dans les réclames de journaux et de revues, etc., au moyen de diverses images et de divers symboles créés pour faire vendre des produits et des services et améliorer la communication.

–L'emploi de techniques du graphisme de communication liées au dessin (ligne, intensité, etc.), au lettrage (différents types et formes de caractères), à la peinture (détrempe, matières mixtes, etc.), à l'impression (sérigraphie, gravures au pochoir, etc.), à la composition et à la planification de mise en pages et de présentation à deux ou à trois dimensions, et à la production de modèles d'emballage.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

–Les différents aspects du graphisme de communication, en publicité par exemple : le nom du service de production, le nom de la compagnie, les grands titres, les textes, les marques de commerce, les illustrations, les bordures décoratives.

–L'influence du travail de l'artiste dans le processus de vente, pour attirer et retenir l'attention, soulever l'intérêt, mettre en confiance, créer le désir d'acheter et provoquer la décision d'acheter.

–Le graphisme de communication lié à différents médias, par exemple les journaux, les affiches, les revues, les panneaux d'affichage, la télévision, les brochures, les films, la radio, les emballages, les étalages.

–L'évolution historique d'un domaine du graphisme de communication, l'affiche par exemple.

–L'histoire en ce qu'elle touche le graphisme de communication, en publicité par exemple : invention du caractère mobile et de la presse à imprimer, premiers journaux et premières revues, adoption de l'illustration en publicité, affiches des années 1800, développement de la technologie de production, publicité dans différents cadres culturels, courants actuels.



*Les cours de mode et stylisme
peuvent porter sur les principes
esthétiques et les habiletés
nécessaires en stylisme.*

Mode et stylisme

Conception

Matière suggérée :

- Les principes fondamentaux du stylisme.
- Les principes esthétiques et les habiletés nécessaires en stylisme.
- Le corps humain et son mouvement.
- La formation du goût personnel dans le domaine de la mode.
- Les différentes sources d’inspiration des stylistes.
- Le travail des stylistes; les créateurs et les promoteurs de nouveaux styles, et les façonneurs du goût du public.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Les techniques utilisées par les dessinateurs de mode pour esquisser et rendre la silhouette, comme l’approche de base, le mouvement dans la pose, les croquis terminés, le dessin au trait, les croquis de modèle, les croquis plats, les croquis au lavis; et les différentes façons de mettre en valeur les mains et le visage en ayant recours à divers instruments et matériaux seuls ou combinés, comme la plume et l’encre, le fusain, le crayon Conté, la détrempe et le pinceau.
- Les méthodes de modelage par pose rapide du corps entier et de la tête dans de l’argile ou dans une autre matière.
- L’application des éléments et des principes de composition à la mode et au style.
- La confection d’articles de mode au moyen de techniques comme la broderie, le tissage, le batik ou le point noué et la combinaison de ces techniques sur des tissus variés.
- Les procédés intervenant dans la conception des vêtements et la préparation et la production des dessins de mode.

Histoire de l’art

Matière suggérée :

- Les facteurs qui affectent la mode et le stylisme, comme le climat, l’âge, l’évolution du corps humain, les progrès technologiques dans le tissage et la composition des tissus, l’influence des sports, de la musique, des arts et des loisirs, les influences étrangères, les personnalités publiques.
- Les influences exercées sur le costume à travers les âges, à savoir les influences religieuses, sociales, culturelles, économiques et politiques.
- L’utilisation des bijoux primitifs pour orner le visage et le corps.
- La découverte du tissage, de la teinture, du tannage des peaux, et le travail des métaux.

–Les vêtements de civilisations anciennes qui ont vécu en Égypte, en Grèce, à Rome, en Afrique et en Orient révélés par les dessins, les peintures, les sculptures et les hiéroglyphes.

–L’influence des tendances sociales fondamentales, économiques, morales et politiques sur l’histoire et l’avenir de la mode et du stylisme.

–Les hauts lieux de la mode dans le monde, Paris, Londres, Rome, New York, et au Canada, Toronto, Montréal, Vancouver.

–Le style chez les groupes ethniques.

–Les tendances actuelles de la mode.

Design d’intérieur

Conception

Matière suggérée :

–Le design en tant que partie intégrante de l’intérieur et de l’environnement immédiat.

–Les éléments et les principes de composition et leur application au design d’intérieur, notamment les éléments fondamentaux de l’agencement de l’espace, de la conception des meubles et d’autres articles d’ameublement et les effets créés par la couleur, la texture et l’éclairage.

–La gamme des activités liées au design d’intérieur, notamment les conseils en décoration, l’architecture et la fabrication d’articles utilisés par les décorateurs (meubles, éclairage, revêtement des murs et des planchers); et les divers types d’intérieurs qui ont une fonction publique, comme les restaurants, les magasins, les bureaux, les écoles, les hôpitaux et les transports publics.

–Les aptitudes essentielles à la profession de designer d’intérieur domiciliaire ou commercial, à savoir le sens du design et la connaissance des matériaux.

–Les sources d’inspiration des designers d’intérieur : lectures fréquentes et étude des tendances et des styles, voyages, examen des travaux d’autres designers.

–Les principes à suivre pour exprimer le choix individuel dans la création d’un intérieur : simplicité et facilité d’entretien, durabilité, compatibilité des formes et de la fonction.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–La construction de maquettes de pièces et de meubles pour apprendre à marier les couleurs, à bien agencer l’espace et à choisir les matériaux.

–Le dessin et le croquis d’intérieur, les élèves peuvent dessiner leur chambre par exemple.

–La bonne façon de coordonner le style et les matériaux dans un intérieur particulier.

–La façon de placer des éléments particuliers dans un intérieur : disposition de la salle à manger, antiquités, cuisines, bureaux, articles de décoration.

–La construction de dioramas de bâtiments, demeures, magasins, restaurants.

–La simulation d’un projet de design d’intérieur, à savoir : préparation du design, coordination du design, exécution et ameublement d’un intérieur de façon à répondre aux besoins du client, en préparant des plans à l’échelle, des échantillons de couleurs et de tissus, des photographies ou des dessins de meubles.

–Les métiers dans le domaine du design d’intérieur : spécialiste en éclairage, dessinateur ou dessinatrice de tissus, spécialiste en revêtement des murs et des planchers, designer d’accessoires, d’articles de décoration ou d’articles de cuisine et de salle de bain; et les services connexes : vente de matériel de dessin, décoration d’intérieur, stylisme des couleurs, dessin de meubles et d’intérieurs, illustration d’intérieurs, rédaction de revues de décoration intérieure et de revues ménagères.

Histoire de l’art

Matière suggérée :

–L’évolution dans l’histoire de différents styles de meubles et de bâtiments.

–les styles contemporains de design d’intérieur présentés dans les livres et les revues; par exemple, *La maison de Marie-Claire*, *Décormag*, *Architectural Digest*, *Architektur und Wohnen*.

Décoration de théâtre

Conception

Matière suggérée :

–L’utilisation des éléments et des principes de composition visuelle pour obtenir un ensemble harmonieux : l’équilibre, le rythme et la répétition, la dominance ou la subordination et la proportion.

–L’utilisation des décors, des accessoires, des costumes, du maquillage et de l’éclairage pour obtenir l’harmonie, créer une ambiance spécifique, une illusion de l’époque et du lieu de l’action, et contribuer à l’effet dominant désiré par l’auteur(e), le ou la metteur(e) en scène et les acteurs.

–La contribution des artistes canadiens au monde du théâtre.

–L’utilisation de décors de théâtre à la télévision et au cinéma; par exemple, conception de décors pour une série d’émissions, une émission spéciale, un film publicitaire, une représentation théâtrale, un opéra, un ballet.

–La conception d’une production complète, les décors, les costumes, les accessoires, les affiches, alliant ainsi les talents de graphiste, de dessinateur de mode et de scénographe scénique.

–Les scénographes canadiens, comme Guy Neveu et Robert Prévost du Centre national des arts à Ottawa, Michael Eagen, Maurice Strike.

Travail en atelier

Matière suggérée :

–La conception de décors réels ou de maquettes pour montrer qu’on a compris les éléments et les principes des arts visuels.

–L’expérimentation avec l’éclairage pour dégager la différence existant entre la lumière colorée et la pigmentation et montrer les effets de la lumière colorée sur les décors et les costumes.

–Le maquillage de théâtre.

–La création de plusieurs toiles de fond pour rendre des ambiances différentes, au moyen d’un des styles suivants : le réalisme, l’abstraction, l’impressionnisme, le symbolisme.

–La construction d’un plan de scène à l’échelle et d’une coupe verticale.

–La conception de décors dans un but précis, pour une émission de variétés à la télévision, un spectacle de marionnettes, une comédie musicale dans un amphithéâtre.

–La conception de plusieurs costumes destinés à un personnage d’une pièce de théâtre ou d’une comédie musicale.

Histoire de l’art

Matière suggérée :

–La recherche des tendances et des styles historiques et contemporains dans la décoration de théâtre, par exemple, le théâtre grec ou le théâtre élisabéthain.

–L’étude et la discussion du théâtre, de la scène et de la décoration de théâtre en fonction des formes dramatiques de différentes périodes historiques, dans le monde entier : l’amphithéâtre grec, le théâtre romain, la scène médiévale, le théâtre élisabéthain, le théâtre Kabuki, les fêtes et danses cérémoniales des Amérindiens, les ballets classique et moderne, le théâtre de marionnettes, les mises en scène traditionnelles du XX^e siècle pour les pièces de théâtre et les comédies musicales, le théâtre expérimental et les innovations dans le théâtre contemporain.

–L’examen et la discussion du théâtre en tant qu’édifice, en particulier le théâtre doté d’une avant-scène, le théâtre avec une scène en saillie, l’amphithéâtre et le théâtre expérimental ou multiforme sans décor.

1^{re} voie pour le cours préuniversitaire de l’Ontario – Cours généraux de niveau avancé (10^e à 12^e année)¹⁰

Introduction

Cette voie s’adresse principalement aux élèves qui ont l’intention de poursuivre des études universitaires en arts visuels. L’élève qui s’engage dans cette voie doit consacrer ses années d’études secondaires à développer :

- son sens critique
- ses compétences techniques
- son aptitude à communiquer verbalement et par écrit
- sa connaissance du langage artistique
- sa capacité de perception
- sa connaissance du patrimoine artistique

Ces buts sont plus faciles à atteindre lorsque le travail en atelier et les leçons de conception sont intégrés à l’étude de l’histoire de l’art et à la critique. Les composantes des cours sont décrites séparément pour plus de clarté. Il faut toutefois souligner que le programme consiste en la somme de toutes ces composantes et qu’il a été conçu pour fournir aux élèves un programme recommandé de matières consécutives permettant une progression notable de la 10^e année au cours préuniversitaire. Ceci est illustré dans le tableau ci-contre.

10^e année

Dessin (y compris l’étude de la couleur)	55 %
Sculpture et modes d’expression à trois dimensions	20 %

11^e année

Dessin	35 %
Peinture	15 %
Procédés d’impression	10 %
Sculpture et autres modes d’expression à trois dimensions	15 %

12^e année

Dessin	25 %
Peinture	25 %
Procédés d’impression, sculpture ou photographie	25 %

Conception

Cette composante est incorporée au travail en atelier.

Travail en atelier

Au niveau avancé, la composante de travail en atelier est conçue comme une progression destinée à développer la formation artistique de l’élève. Pour plus de souplesse et pour permettre aux élèves d’atteindre une certaine compétence, les domaines étudiés restent relativement restreints (dessin, peinture, sculpture, procédés d’impression, photographie). Comme il est peu probable que les élèves consacrent plus de 480 heures aux travaux de niveau avancé au palier secondaire, il est plus important pour eux d’étudier leurs sujets en profondeur que d’en aborder une grande variété.

Le programme-cadre est basé sur la ferme conviction que la meilleure façon de développer les connaissances pratiques et l’imagination est de travailler avec un contenu ayant une thématique personnelle. C’est ainsi que l’on a remplacé la méthode d’enseignement traditionnel, qui introduisait d’abord les éléments de composition et la théorie, par un programme qui commence avec un sujet choisi par l’élève et qui aborde les éléments de composition permettant

10. Pour être admis(e) au cours préuniversitaire, il faut avoir suivi au moins un cours de niveau avancé au cycle supérieur.

la réalisation des travaux de l'élève. Cette démarche donne plus de sens aux créations de l'élève que la simple exécution d'exercices techniques.

Chaque niveau de cours comporte des objectifs spécifiques. Le cours de 10^e année porte principalement sur le dessin, la couleur et l'organisation spatiale; il vise à développer chez l'élève la connaissance pratique des éléments de composition qui lui permettent de reproduire des scènes réelles ou des idées abstraites. Le cours de 11^e année poursuit cet enseignement en élargissant la gamme des domaines étudiés et en explorant les principes artistiques, tout en approfondissant les complexités de la composition. Ayant ainsi acquis les connaissances pratiques et structurales élémentaires, l'élève de 12^e année peut aborder avec plus de maturité le rapport entre la forme et le contenu. Dans ce contexte, on l'encourage à développer ses capacités techniques et imaginatives. Lorsque l'élève arrive au cours préuniversitaire, il ou elle aura acquis les compétences et la maturité nécessaires pour exécuter une œuvre cohérente de longue haleine et discuter de son travail avec intelligence.

Ainsi, au niveau avancé, la composante de travail en atelier est une progression qui débute par l'introduction aux éléments de composition et procède ensuite à l'examen de la fusion entre la forme et le contenu tout en tenant compte des principes artistiques. Simultanément, cette progression débute avec l'étude du dessin (10^e année), se poursuit par l'étude des autres domaines artistiques (12^e année) et se termine par la possibilité pour l'élève d'exécuter des travaux complexes dans le domaine de son choix qui reflètent son expérience personnelle.

Histoire de l'art

Comme pour les composantes de travail en atelier et de conception, la composante d'histoire de l'art des cours du niveau avancé consiste en une série de cours consécutifs allant de la 10^e année au cours préuniversitaire. Pendant ces trois années, les élèves étudient à peu près cent vingt œuvres d'art qui servent de point de départ à des discussions utiles sur les techniques utilisées, les éléments et principes de composition, et l'histoire de l'art. Cet ensemble d'œuvres historiques constitue une base de ressources qui peut être élargie.

Une des grandes difficultés auxquelles se heurte le professeur ou la professeure d'art est de susciter l'intérêt de l'élève pour l'art ancien et moderne. De la 10^e à la 12^e année, cet objectif ne s'atteint pas simplement en présentant une vue d'ensemble historique et il ne faut surtout pas employer les ressources à cette fin. Les œuvres choisies servent plutôt à éveiller la sensibilité et la perception artistiques de l'élève tout en lui permettant de connaître un certain nombre d'œuvres d'art majeures. Autrement dit, les œuvres historiques servent surtout à stimuler et à appuyer la créativité et à illustrer des techniques et des notions de composition. Comme le travail en atelier, cette composante devrait davantage porter sur la compréhension en profondeur que sur l'examen superficiel de plusieurs œuvres.

Il est fortement recommandé de présenter les œuvres aux élèves deux par deux pour qu'ils effectuent des études comparatives. De plus, chaque paire d'œuvres devrait être examinée selon deux perspectives : (a) les élèves font une analyse critique des œuvres d'art; (b) ils les étudient dans leur contexte historique. L'analyse critique touche autant la conception et l'exécution que l'effet créé. La discussion historique devrait servir de toile de fond pour chaque œuvre étudiée et porter sur le contexte culturel ou social, l'origine et la formation de l'artiste et l'importance de l'œuvre. Les discussions en classe devraient devenir de plus en plus complexes au fur et à mesure de la progression des élèves.

De la 10^e à la 12^e année, les élèves doivent étudier approximativement cent vingt œuvres d'art, c'est-à-dire, environ vingt paires par an. On recommande de coupler une œuvre moderne avec une œuvre ancienne. Au cours préuniversitaire, ces cent vingt œuvres sont revues dans une perspective historique. Ainsi, la composante d'histoire de l'art du cours préuniversitaire constitue un prolongement des cours antérieurs et donne à l'élève la base nécessaire pour accéder à la première année d'un programme d'études universitaires ou collégiales.

On trouvera à l'annexe C la liste des œuvres d'art qui doivent être étudiées aux cours de niveau avancé ainsi que les suggestions pédagogiques s'y rapportant.

10^e année

Le travail en atelier de la 10^e année vise au développement des connaissances pratiques et insiste sur la compréhension des éléments de composition, à savoir la ligne, la texture, la forme, la couleur et la valeur. En 10^e année, on accorde la première place au dessin car il constitue la base des cours subséquents dispensés au niveau avancé. Le dessin permet en outre à l'élève d'exécuter des représentations précises et d'exprimer son intuition en explorant le mouvement, l'espace et les émotions. Les éléments conventionnels de composition sont d'abord étudiés dans une perspective à deux dimensions, puis à trois dimensions.

Dans ce contexte, on doit explorer autant la représentation objective que subjective. La représentation objective consiste à examiner les techniques et les matériaux qui permettent de représenter le monde visible. La représentation subjective porte principalement sur l'usage intuitif de ces matériaux et de ces techniques. Les deux se concentrant sur les éléments conventionnels de composition. À ce niveau, la théorie des couleurs est introduite avec le concept des nuances, des valeurs et des intensités.

Un quart du programme d'arts visuels de 10^e année est consacré à l'histoire de l'art et la matière de cette composante doit être rattachée au travail en atelier.

Travail en atelier

Comme il est mentionné ci-dessus, l'objet du cours de 10^e année est de cultiver les aptitudes artistiques ainsi que d'approfondir la connaissance pratique et la compréhension des éléments de composition. C'est par le dessin que cet objectif se réalise le mieux. Il est par conséquent essentiel (a) de susciter l'enthousiasme de l'élève pour le dessin et (b) d'étudier les éléments de composition, à savoir la ligne, la texture, la forme, la couleur et la valeur, avec des sujets auxquels s'intéresse l'élève. On commencera ainsi à présenter une sélection de dessins qui illustrent les possibilités offertes par ce mode d'expression. Puis, on laissera l'élève choisir le thème de son dessin en insistant sur l'usage d'éléments de composition spécifiques. Pour empêcher que l'élève ne se désintéresse de son travail, ce qui arrive très fréquemment, il est très important de l'encourager à choisir des thèmes qui l'intéressent et lui tiennent à cœur.

Il est aussi important que le professeur ou la professeure s'assure que le thème choisi par l'élève corresponde au niveau de difficulté du cours. Il ou elle peut le faire de quatre façons. La première façon consiste à demander à l'élève d'apporter des objets en classe. Le professeur ou la professeure décide si ces objets conviennent, et s'assure que l'élève ne reproduira pas des images qui n'ont rien à voir avec le sujet et que les objets se rattachent aux problèmes de nature artistique étudiés en classe.

La deuxième façon présente plus de possibilités. Le professeur ou la professeure réunit plusieurs objets sur une même surface; il peut s'agir, par exemple :

- d'objets mécaniques, comme des pièces de bicyclette ou d'automobile, des roues d'engrenage ou des poulies;
- d'objets souples, comme des poupées, des animaux en peluche, des chaussures de tennis ou des jeans;
- d'objets naturels, comme des plantes, des légumes, des coquillages ou des gousses séchées.

Cette façon de disposer les objets a l'avantage non seulement de permettre à l'élève de choisir un objet approprié qui l'intéresse, mais aussi de lui donner plusieurs façons d'explorer son sujet. L'élève peut, par exemple, représenter l'objet dans la nature morte tel qu'il a été placé par son professeur, choisir une disposition différente ou encore placer l'objet choisi avec d'autres éléments pour créer un ensemble qui reflète des similarités ou des contrastes.

La troisième méthode se rapporte aux sujets qui intéressent l'élève mais qui ne peuvent pas être apportés en classe; il peut s'agir d'un animal favori, d'un meuble ou même d'un centre commercial. On demande alors à l'élève de constituer un dossier sur le sujet choisi en rassemblant des croquis et des photographies et à partir desquels l'élève élaborera son travail en atelier.

La dernière solution consiste à choisir un sujet que chaque élève traitera à sa façon en faisant appel à son intuition créatrice. Là encore, il est important d'établir certaines règles à propos du sujet que toute la classe devra observer, tout en laissant à chacun et chacune la liberté de créer dans les limites établies. De cette façon, les élèves et le professeur ou la professeure d'art disposent d'un point de départ pour la discussion et l'évaluation des travaux.

Histoire de l'art

Voir annexe C.

11^e année

À partir de la base solide acquise en 10^e année, le cours de 11^e année diversifie les domaines d'étude : le dessin, la peinture, les procédés d'impression, la sculpture et les problèmes de composition qui s'y rattachent. Les leçons de dessin approfondissent les questions explorées durant la 10^e année en insistant sur l'amélioration des connaissances techniques, l'affinement de la perception et la composition de l'image. Ce cours explore l'emploi de la couleur et plus particulièrement les problèmes d'agencement des couleurs. Les procédés d'impression sont introduits pendant le travail en atelier de cette année. De plus, on initie les élèves aux trois méthodes traditionnelles de sculpture, à savoir le modelage, la taille et la construction.

En 11^e année encore, un quart du programme d'arts visuels est consacré à l'histoire de l'art. Et, si les professeurs doivent intégrer cette composante au travail en atelier, ils doivent aussi s'en servir comme toile de fond pour l'étude des œuvres d'art historiques.

Travail en atelier

En 10^e année, l'objet du travail en atelier est d'initier l'élève aux techniques et au langage artistiques par l'exploration des éléments de composition. En 11^e année, le cours est avant tout axé sur la composition. Le professeur ou la professeure doit souligner l'importance de la composition de l'image, en dessin, en peinture et dans les procédés d'impression. L'élève peut, par exemple, se servir d'un viseur en carton pour mieux comprendre l'échelle, l'agencement et le sujet par rapport au cadre et au plan de l'image. On procède ensuite en initiant l'élève aux principes de composition (unité, équilibre et rythme) et à leur rôle dans la composition. L'étude des principes de composition doit découler de l'analyse des travaux de l'élève et devrait porter sur les effets obtenus par diverses sortes de compositions.

Il est essentiel que le sujet que l'élève a choisi pour ses dessins, tableaux et estampes l'intéresse particulièrement. Ainsi, il faudrait non seulement l'encourager à choisir les matériaux dont il ou elle se servira, mais aussi à les fabriquer. L'élève peut, par exemple, construire des formes à trois dimensions avec des cartons pliés, faire des assemblages en bois ou encore créer un décor insolite pour un objet courant. Le fait de choisir ou de créer lui-même ou elle-même un sujet est essentiel pour que l'élève continue à s'intéresser à son projet et le termine.

Les procédés d'impression offrent une autre possibilité de comparer l'usage de l'espace pictural par rapport au dessin et à la peinture. Ces techniques peuvent constituer une unité séparée ou alterner avec le dessin et la peinture. L'élève devrait avoir la possibilité d'explorer tous les procédés d'impression, comme la gravure en relief, la lithographie, la gravure en creux, le dessin au pochoir, parmi lesquels il ou elle en choisira un pour l'étudier en profondeur.

Si on insiste sur tous les aspects de la composition en dessin, en peinture et dans les procédés d'impression, en sculpture, par contre, c'est l'agencement du sujet et ses effets qui priment. L'élève est initié(e) aux méthodes traditionnelles de sculpture par addition et soustraction, à savoir la taille, le modelage et la construction. Il ou elle étudie l'agencement des formes dans l'espace au moyen de ces techniques. On peut lui demander d'explorer son sujet plus intimement en le traitant avec ces trois procédés. Cette analyse qui aboutit au choix judicieux d'un sujet et d'une technique prépare l'élève au travail de 12^e année où l'accent est mis sur la synthèse de la forme et du contenu.

On recommande les modes d'expression et les instruments suivants : pour le dessin, le fusain, la sanguine, la mine de plomb; pour la peinture, la peinture à l'huile, les pastels; pour la sculpture, l'argile, le plâtre, le bois, le carton, le papier, la pâte à modeler, les matériaux de récupération; pour les procédés d'impression, l'encre à l'eau ou à l'huile, les surfaces et les instruments nécessaires au mode d'expression choisi.

Histoire de l'art
Voir annexe C.

12^e année

Ayant développé ses connaissances artistiques et exploré les problèmes de composition, l'élève de 12^e année se concentre sur la signification de l'œuvre d'art. Tout en étudiant soigneusement le rapport entre le sujet, le mode d'expression et la technique, l'élève examine la question de la forme et du contenu. C'est par le biais de l'organisation et de l'agencement créatif des éléments de composition que le contenu acquiert sa signification. En conséquence, le travail en atelier de l'élève de 12^e année vise à concilier la forme et le contenu dans trois domaines, le dessin, la peinture et soit la sculpture, soit les procédés d'impression ou la photographie.

À ce niveau, l'histoire de l'art constitue également un quart du programme annuel d'arts visuels. En prévision de la synthèse historique effectuée au cours préuniversitaire, les élèves termineront l'étude des chefs-d'œuvre liée au travail en atelier vers la fin de la 12^e année.

Travail en atelier

Le cours de niveau avancé de 12^e année relie les deux premières années d'études du niveau supérieur au cours préuniversitaire. La composante de travail en atelier est donc divisée en trois unités, à savoir le dessin, la peinture et *soit* la sculpture, *soit* la photographie *ou* les procédés d'impression. L'élève arrive à ce niveau en ayant développé ses capacités de perception et de mémorisation; on l'encourage alors à aborder la question de la signification de son œuvre de façon plus analytique. Dans chacune des unités que l'on vient de mentionner, on insiste surtout sur la synthèse de la forme et du contenu, c'est-à-dire que l'on insiste sur une certaine unité entre le sujet, le mode d'expression et la technique. Bien qu'à ce niveau l'élève ait la possibilité d'explorer divers modes d'expression et techniques en peinture, il ou elle ne doit pas perdre de vue l'objectif principal du cours. Cet objectif est retrouvé dans l'étude de la couleur, où on incite l'élève à faire un usage plus personnel de la couleur par rapport à la signification de l'image.

En sculpture, l'élève explore des formes concrètes ou abstraites, selon le sujet choisi. Là encore l'accent est placé sur la synthèse de la forme et du contenu. En ce qui concerne la photographie et les procédés d'impression, il ne faudrait pas employer une approche trop technique. Il est préférable que l'élève applique à ses travaux les principes de composition appris en 10^e et en 11^e année et que la signification des images l'emporte sur la maîtrise des techniques.

On recommande les modes d'expression suivants : pour le dessin, le fusain, la sanguine, les crayons à mine de plomb; pour la peinture, les pastels, la peinture à l'huile; et pour le troisième domaine, les matériaux appropriés à la technique choisie par l'élève.

Le programme de niveau avancé reste axé sur l'importance du sujet choisi par l'élève. Comme dans les autres classes, le professeur ou la professeure guide l'élève dans ce choix pour s'assurer de son intérêt réel et éviter qu'il ou elle ne se borne qu'à copier des images. On utilise pour cela les méthodes de sélection décrites pour la 10^e et la 11^e année. En plus de rechercher des sujets, les élèves peuvent former des groupes de trois ou quatre pour faire des constructions et des agencements. Ils peuvent par exemple assembler ou suspendre des cylindres de carton peints ou recouverts de papier, diverses formes en mousse de polystyrène ou d'autres objets. Ces travaux de groupe ont l'avantage de stimuler l'intérêt des élèves et il en résulte des constructions et des compositions bien plus importantes que si elles avaient été imaginées par un seul ou une seule élève.

Histoire de l'art
Voir annexe C.

**Résumé des cours généraux de
niveau avancé – 1^{re} voie pour
le cours préuniversitaire de l’Ontario**

	10 ^e année	11 ^e année
Objectif	Connaissances de base et langage	Composition
Sujet	Personnel	Personnel
Travail en atelier Œuvres à deux dimensions	Dessin (éléments de composition) <ul style="list-style-type: none"> –ligne : contour, geste, etc. –valeur : clair/obscur (échelle des gris) –forme : abstrait, figuratif –couleur (propriétés physiques) : nuance, valeur, intensité –texture : figurative, simulée ou inventée 	Dessin et peinture (espace pictural) <ul style="list-style-type: none"> –cadrage, surface, positif/négatif –ligne, valeur forme, texture –perspective linéaire, perspective aérienne, taille, chevauchement, disposition, etc. –couleurs : analogue, monochrome, chaude/froide, etc. –principes de composition : harmonie, unité, équilibre, etc. Procédés d’impression Choisir une ou deux des techniques suivantes : impression en relief, impression en creux, lithographie et sérigraphie.
Œuvres à trois dimensions	Éléments de composition <ul style="list-style-type: none"> –ligne –valeur –forme –couleur –texture 	Techniques <ul style="list-style-type: none"> –par addition : modelage, construction –par soustraction : taille
Instruments et matériaux suggérés	fusain, sanguine, mine de plomb, pastels à l’huile, peinture, carton, bâtons, fil de fer	fusain, sanguine, mine de plomb, pastels à l’huile, peinture, argile, plâtre, bois, carton, papier, encre d’imprimerie et matériel approprié
Histoire – Critique	Étude de quarante œuvres d’art tirées de la liste des œuvres d’art de l’annexe C et liées à la composante du travail en atelier	Étude de quarante œuvres d’art tirées de la liste des œuvres d’art de l’annexe C et liées à la composante du travail en atelier

12 ^e année	CPO
Expression	Compréhension visuelle
Personnel	Personnel*
<p>Dessin et peinture (synthèse de la forme et du contenu)</p> <p>–unité du sujet, des matériaux et des techniques,</p> <p>–capacités d’analyse et de perception</p> <p>–étude subjective de la couleur et de la composition</p> <p>–interaction des couleurs</p> <p>et</p> <p>Procédés d’impression</p> <p>ou</p> <p>Photographie</p> <p>ou</p> <p>Sculpture</p>	<p>Le dessin sera utilisé pour soutenir l’un des domaines suivants :</p> <p>Peinture</p> <p>ou</p> <p>Procédés d’impression</p> <p>ou</p> <p>Photographie</p> <p>ou</p> <p>Sculpture</p>
Sculpture	Sculpture
fusain, pastels à l’huile, sanguine, mine de plomb, peinture et autres matériaux appropriés au domaine choisi	matériaux qui conviennent au domaine choisi
Étude de quarante œuvres d’art tirées de la liste des œuvres d’art de l’annexe C et liées à la composante du travail en atelier	<p>Synthèse historique des cent vingt œuvres d’art choisies</p> <p>*Ce cours porte essentiellement sur les analyses individuelles, les solutions en profondeur et la personnalisation des travaux.</p>

2° voie pour le cours préuniversitaire de l'Ontario – Cours spéciaux de niveau avancé (10° à 12° année)¹¹

Cette voie a été conçue pour offrir un plus grand choix aux élèves qui envisagent de poursuivre des études collégiales ou de suivre le cours préuniversitaire d'arts visuels en vue de compléter le programme du secondaire.

Les catégories énoncées ci-dessous présentent trois groupes de cours spéciaux menant au cours préuniversitaire (ces cours sont décrits ci-après), ainsi que le nombre d'heures allouées aux différents cours.

Option A		Heures
9° année	Cours de base	120
10° année	Dessin	60
	Peinture	30
	Sculpture	30
		120
11° année	Dessin	30
	Peinture	30
	Procédés d'impression	30
	Design appliqué	30
12° année		120
	Cours additionnels	120
Total		480

Option B		Heures
10° année	Cours de base	120
11° année	Dessin	60
	Peinture	30
	Sculpture	30
		120
12° année	Dessin	30
	Peinture	30
	Procédés d'impression	30
	Design appliqué	30
Total		360

Option C		Heures
9° année	Cours de base	120
10° année	Dessin	30
	Peinture	30
	Sculpture	30
	Céramique	30
11° année		120
	Dessin	60
	Peinture	30
	Design appliqué	30
12° année		120
	Cours additionnels	90
Total		480

Remarque – Une portion de 10 pour 100 des heures de cours est allouée aux travaux spéciaux.

11. Pour l'admission au cours préuniversitaire, il faut compter au moins un cours du cycle supérieur de niveau avancé. Les autres cours de ces options offrent des possibilités supplémentaires aux élèves qui désirent suivre un programme d'arts visuels complet menant au cours préuniversitaire.

Il est préférable que l'élève suive au total 480 heures de cours avant le cours préuniversitaire. Toutefois, comme il est indiqué dans l'option B ci-dessus, il lui est possible de terminer les cours généraux en 360 heures.

Le dessin, la peinture et la sculpture forment la matière obligatoire des cours spéciaux. Pour répondre aux conditions requises, le programme du niveau avancé doit également inclure trente heures dans l'un des domaines suivants : les procédés d'impression, la céramique, la photographie ou les textiles; ainsi que trente heures dans l'un de ceux-ci : le design appliqué, les études interdisciplinaires, les autres modes d'expression ou la théorie. L'école offre les cours indiqués dans ces tableaux selon les besoins et les intérêts des élèves, la qualification des professeurs d'arts visuels et les locaux disponibles.

On trouvera ci-dessous des suggestions de matière pour les cours de dessin, de peinture, de sculpture, de procédés d'impression, de photographie et de graphisme de communication. Les trois derniers domaines sont des exemples de cours additionnels offerts en plus des cours obligatoires, à savoir le dessin, la peinture et la sculpture. Il est nécessaire de suivre ces cours additionnels pour compléter la voie des cours spéciaux (2^e voie) menant au cours préuniversitaire. Le professeur ou la professeure doit adapter la matière et le niveau de tous ces cours à l'année d'études pendant laquelle ils sont offerts.

Dessin
Conception

Matière suggérée :

- La ligne : variété de la ligne, fonction de la ligne, perspective linéaire.
- La forme : types, fonction et rapport entre la configuration et la forme.
- La valeur : gamme des tons, contraste, usage des valeurs pour créer une illusion de profondeur.
- La texture : réelle, simulée et imaginée.
- La couleur : nature de la couleur, dessin à l'aide de matériaux colorés, usage de la couleur pour rehausser le dessin.
- Les principes de composition : unité, variété, équilibre, accent, contraste, rythme, mouvement.
- La signification : objectifs et résultats de diverses démarches pour exprimer ce qu'on ressent, façons d'obtenir des effets expressifs et d'acquérir un style personnel, importance du dessin en tant que moyen de planification et d'inspiration, connaissance des éléments inconscients et des démarches intuitives.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Le dessin de contours.
- Le dessin de gestes.
- Le dessin de mémoire.
- Le dessin d'après nature.
- Le dessin ombré.
- Le dessin de suggestion ou d'expression.

- Le dessin au trait.
- Le lettrage.
- L'emploi d'instruments ou de procédés aidant à la composition : viseurs, cadrage, analyse de la composition.
- Le dessin leucographique, en blanc sur fond noir.
- Le dessin suggérant la forme, la lumière ou le mouvement.
- L'usage imaginatif de la forme.
- La combinaison ou la création de formes.
- La modification progressive des formes.
- Le dessin exprimant des sentiments, des émotions, à l'égard d'images, de situations, de l'environnement, etc.
- L'exploration figurative et abstraite.
- La création et l'application des gammes de valeurs.
- L'exploration des façons d'exprimer les valeurs dans une variété de modes d'expression.
- Le dessin abrégatif et sommaire.
- Les instruments suivants : crayon à mine de plomb, crayons de couleur, fusain, bâtonnets de craie, de pastel, de sanguine, plume à encre, crayons feutre.

Histoire de l'art

Les élèves peuvent étudier les œuvres des grands maîtres suivants : Léonard de Vinci, Honoré Daumier, John Gould, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, David Milne, Christopher Pratt, William Kurelek, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, Marie Laurencin, Carol Fraser, Larry Rivers, Jasper Johns, Henry Moore, Lyonel Feininger, Robert Motherwell, Jackson Pollock, Franz Kline, Joan Miró, Paul Klee.

Peinture
Conception

Matière suggérée :

- La théorie de base des couleurs, à savoir les catégories : couleurs primaires, binaires et tertiaires; les propriétés physiques des couleurs : tons, valeur, intensité; les harmonies : complémentaires, monochromes, analogues, chaudes, froides.
- Les démarches diverses en peinture : allaprima, pose de l'enduit, glacis, lavis.
- Les principes de composition présentés dans les leçons de dessin.
- La peinture en tant que mode de conception d'idées.
- L'expression des points de vue personnels, de sentiments, d'émotions, de réactions à des situations réelles ou oniriques.
- L'interaction du matériau, du thème, de l'intention et de la technique.
- L'étude analytique et perceptuelle de la peinture.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Les propriétés des divers modes d'expression utilisés en peinture et les effets créés : peintures à la craie de couleur, au crayons feutre, à la détrempe, à l'aquarelle, à l'acrylique, à l'huile, les modes d'expression mixtes.
- Les divers supports utilisés en peinture.
- Le mélange et l'exploration des couleurs : relations entre les couleurs, propriétés, catégories.
- L'application directe de la théorie des couleurs dans la création d'une image et la résolution des problèmes de composition.
- L'étude de la peinture monochrome.
- Les collages avec des matériaux colorés.
- Les jeux et les exercices d'identification et d'assortiment des couleurs.
- L'usage de nuanciers.
- La représentation par la peinture de scènes et de situations réelles ou imaginaires.
- La peinture d'après nature, d'après un modèle vivant, un paysage réel.
- L'expérimentation avec des modes d'expression divers pour obtenir des effets nouveaux ou spéciaux.
- Les effets spéciaux à l'aquarelle et à l'acrylique : éclaboussures, masquage, cache, travail au pinceau sec ou à l'éponge, lavis unis et dégradés, pointillé, frottis, juxtapositions, lavis.
- Les exercices de techniques variées : empâtement, transparence et techniques mixtes.
- L'usage de la couleur locale.
- L'usage symbolique et expressif de la couleur.
- L'emploi d'une variété d'instruments pour obtenir des effets spéciaux.
- La préparation des surfaces.
- La production de tableaux à images multiples ou abstraites pour faire prendre conscience des problèmes de composition.
- La tenue d'un journal personnel; la création d'un dossier contenant une série d'images; la collection d'images et de symboles ayant une signification personnelle; l'expression d'émotions, d'attitudes et de sentiments par la peinture.
- Les portraits.
- La peinture à la détrempe, à l'acrylique et à l'huile; l'aquarelle; les modes d'expression mixtes.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

Les élèves peuvent étudier les œuvres des grands peintres suivants : Véronèse, Giovanni Bellini, Raphaël, le Tintoret, Joseph Turner, Giambattista Tiepolo, Gabriele Münter, Dorothy Knowles, Alexandra Luke, Antoine Watteau, Eugène Delacroix, James Whistler, Wassily Kandinsky, Josef Albers, Marc Chagall, Guido Molinari, Tom Thomson, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh.

Sculpture

Conception

Matière suggérée :

- Les éléments et principes de composition, et plus particulièrement la masse, l'espace et la texture.
- L'organisation des formes dans l'espace.
- L'espace fonctionnel.
- Les trois méthodes de base : la taille, le modelage et le moulage.
- Les divers types de sculpture en ronde-bosse et en haut ou bas relief; le rôle fonctionnel ou décoratif des sculptures.
- Le besoin de concilier la forme, le sujet et l'effet voulu par l'artiste.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Les activités de conception.
- Les activités orientées sur les modes d'expression utilisés.
- L'usage de constructions pour explorer les problèmes de composition.
- L'exploration et la manipulation d'une variété d'instruments et de matériaux.
- Les techniques de la taille par addition et par soustraction, le modelage et la construction avec une variété de matériaux.
- Les formes figuratives ou abstraites, par exemple, l'analyse d'exemples sélectionnés.
- Les modes d'expression suivants : la sculpture avec l'argile, le plâtre, le bois, le fil de fer, avec des matériaux de récupération; les modes d'expression mixtes.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- La sculpture primitive et préhistorique.
- La sculpture égyptienne et grecque.
- La sculpture romane et gothique.
- L'étude des grands maîtres suivants : Donatello, Verrocchio, Michel-Ange, Benvenuto Cellini, Giambologna, le Bernin, Georges Braque, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Constantin Brancusi,

Jacques Lipchitz, Claes Oldenburg, Barbara Hepworth, Louise Nevelson, David Smith, George Segal, Frances Loring, Alfred Laliberté, Auguste Rodin.

Procédés d'impression

Conception

Matière suggérée :

- La nature des procédés d'impression.
- L'impression en tant que technique distincte et servant à obtenir des effets spéciaux dans d'autres domaines, la peinture par exemple.
- Les possibilités et les restrictions de l'impression en relief.
- Les techniques employées pour rendre la texture, la valeur et les motifs.
- L'impression par le masquage et le blocage.
- Les relations entre le mode d'expression, le procédé, le sujet et l'effet voulu.
- Les possibilités d'expression offertes par les divers procédés d'impression.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Les monotypes.
- L'impression avec des légumes, des gommes à effacer et des objets divers.
- L'impression par décalque ou frottement.
- L'impression en relief sur plâtre.
- L'impression en relief sur linoléum.
- L'impression en relief sur bois.
- La phototypie.
- Les motifs en série.
- Les pochoirs de papier : la sérigraphie, les pochoirs de papier, le tusche, les blocages à la colle, la pellicule.
- L'étude d'estampes de qualité professionnelle.
- Les possibilités d'expression offertes par les diverses techniques.
- Les modes d'expression suivants : procédés d'impression à l'encre, à l'eau ou à l'huile, gravure sur linoléum, plexiglass, gravure en creux sur cuivre ou acier (facultatif), gravure en relief sur bois, sérigraphie.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

Les élèves peuvent étudier les œuvres des grands artistes suivants : Albrecht Dürer, Rembrandt, Francisco Goya, Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Paul Gauguin, Edvard Munch, les graveurs japonais (Hiroshige, Hokusai), David Blackwood, Toni Onley, Christopher Pratt, Albert Dumouchel, René Drouin, Kattie Bruneau, Pierre Ayot, Kaethe Kollwitz, Kenojouak.

Photographie

Conception

Matière suggérée :

- Les éléments et les principes de composition relatifs à la photographie artistique.
- Les qualités esthétiques de la photographie artistique.
- Les effets spéciaux et l'expression de la pensée et des sentiments.
- Les photographies reflétant une compréhension profonde de la composition dans l'agencement, le tirage, le cadrage et la présentation.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- Le tirage d'épreuves comportant l'application des éléments et de principes de composition et expérimenter avec ces épreuves.
- L'appareil photographique, ses éléments et accessoires.
- La pellicule et les techniques d'exposition des divers types de pellicule.
- La façon de déterminer le temps de pose et les équivalences d'exposition.
- Le chargement et le déchargement de la pellicule.
- Les méthodes de prise de vue.
- Le développement de la pellicule en noir et blanc.
- Le tirage sur papier et ses modifications (finition, développement, tirage).
- Les techniques de chambre noire.
- Les essais avec des éclairages et des temps de pose différents.
- L'autoportrait.
- Le portrait photographique d'un membre de la classe.
- La visite de studios photographiques.
- Les essais avec des textures plus ou moins courantes.
- Les photographies de sujets en mouvement, de natures mortes et d'objets visuels.
- Le montage de photographies sur carton et l'exposition dans la classe aux fins d'évaluation.
- La recherche de revues de photographie.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- La photographie avant 1700, y compris la chambre noire et la «lanterne magique».
- La photographie après 1700, y compris les travaux de Johann Schulze (1725).
- La première image d'un paysage photographié par Nicéphore Niepce (1826).

- L'œuvre de Jacques Daguerre (1835).
- George Eastman et sa pellicule en rouleau (1844).
- Les artistes influencés par la photographie, Edgar Degas par exemple.
- L'appareil cinématographique de Thomas Edison (1891) et le projecteur (1896).
- La découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen (1895).
- L'usage de la pellicule de 32 mm dans l'appareil Leitz par Otto Barnack.
- Le cinéma parlant (1927).
- La photographie actuelle en couleurs.
- Les débuts du photoreportage avec la revue *Life* (1936).
- L'usage actuel de la photographie dans les journaux et les revues, en publicité, en sciences et dans d'autres domaines.
- Le photoreportage de guerre d'Alfred Stieglitz, d'Edward Steichen.
- L'œuvre d'Edward Weston, en particulier son choix des éclairages et son attachement à la nature, ainsi que le cadrage de ses photos.
- Les photographies intimistes d'Erich Salomon.
- Les photographies à caractère social et les paysages.
- L'œuvre de photographes actuels dans le domaine de la publicité, du photoreportage et des beaux-arts.
- La façon dont les photographes actuels bénéficient de la technologie du XX^e siècle.
- L'œuvre de photographes actuels, comme Barbara Astman, Ellie Forrest, Sam Tuta, Anderson-Giraudon, Nadar, Yousuf Karsh.

Graphisme de communication Conception

Matière suggérée :

- Les éléments de composition et la publicité.
- La compréhension et l'application de la mise en page, de l'usage de l'espace, de la disposition des illustrations et des textes, du lettrage et de la typographie.

- Les objectifs variés de la publicité et le rapport entre la composition, l'objectif, l'auditoire et le type de publicité.
- L'usage de la psychologie des couleurs, des symboles et des images subliminales.
- Les différentes façons de trouver des idées nouvelles et novatrices.

Travail en atelier

Matière suggérée :

- L'étude de l'effet des lignes, des formes, des textures, des valeurs et des couleurs sur la composition et l'exécution d'exercices avec ces éléments.
- L'analyse du concept publicitaire d'affiches, d'emballages, de sacs commerciaux, de jaquettes de livre ou de pochettes de disque et la réalisation d'un ou de plusieurs concepts.
- L'étude de la publicité actuelle, moderne et ancienne.
- L'analyse et la réalisation d'emblèmes personnels, d'en-têtes de lettres ou de produits destinés à un client réel, par exemple, la publicité d'une pièce de théâtre jouée à l'école, la page couverture d'un prospectus de cours.
- La visite d'un studio commercial ou d'une agence de publicité.
- Les modes d'expression et les instruments suivants : la peinture, l'encre, les crayons feutre de couleur, les crayons à mine de plomb, les modes d'expression mixtes et le matériel typographique.

Histoire de l'art

Matière suggérée :

- L'école Bauhaus.
- L'art nouveau.
- L'œuvre d'Henri de Toulouse-Lautrec.
- Les revues modernes comme *Graphis*, *Liaison* (Ottawa) et *Maître Imprimeur* (Montréal).
- Les illustrations commerciales et la publicité.
- Des exemples de lettrage de différentes périodes.

Remarque – La publicité consiste à promouvoir un produit, une idée ou une occasion. Il faut encourager les élèves à choisir des sujets qui les intéressent personnellement. Étant donné que très peu d'écoles secondaires ont les moyens d'offrir à leurs élèves les derniers instruments et matériel employés en publicité, il est essentiel d'insister sur les idées et les concepts, plutôt que de viser des résultats de qualité commerciale. Les travaux des élèves doivent néanmoins comporter un certain degré de professionnalisme.



Étant donné que très peu d'écoles secondaires ont les moyens d'offrir à leurs élèves les derniers instruments et matériel employés en publicité, il est essentiel d'insister sur les idées et les concepts, plutôt que de viser des résultats de qualité commerciale.

Cours spéciaux (10^e à 12^e année)

Les professeurs peuvent s'inspirer des suggestions suivantes pour élaborer les cours spéciaux décrits à la section intitulée «Cours spéciaux» (partie A du présent document). Ils devraient adapter la matière et la complexité de ces cours à l'année d'études et au niveau de difficulté auxquels ils sont destinés.

Beaux-arts

Dessin

C'est en étudiant sérieusement, en s'appliquant et en ayant un esprit ouvert et curieux qu'on obtient de bons résultats en dessin. Le dessin permet d'acquérir les notions fondamentales utiles à plusieurs autres activités en atelier. Non seulement le dessin est un mode d'expression artistique, mais il est aussi un outil de planification et d'inspiration. Grâce au dessin, l'élève joint la compréhension de la théorie à l'acquisition de connaissances pratiques et d'un vocabulaire visuel. L'élève devrait se familiariser avec les matériaux et les techniques traditionnels ainsi qu'avec une variété de sujets, comme les natures mortes, les portraits, les dessins abstraits et les compositions expérimentales, imaginées ou exécutées à partir de modèles. L'élève pourrait étudier la composition et les modes de représentation en travaillant d'après des modèles, en faisant des essais sur papier ou en étudiant des œuvres d'art historiques. On peut encourager son expression personnelle en lui présentant divers modes d'expression en dessin ainsi que des techniques et des matières novatrices. Son travail se trouvera enrichi de l'étude des grandes œuvres du passé sur lesquelles se basent les techniques actuelles.

Dessin et peinture

Lorsqu'on passe du dessin à la peinture, il faudrait souligner l'importance de l'espace, de la couleur, de l'image et de l'échelle. Pour pouvoir expérimenter pleinement et totalement avec ces modes d'expression, l'élève devrait aussi connaître les autres éléments et principes, à savoir la ligne, la forme, la valeur, le rythme, la texture, la perspective et la représentation de personnes. On devrait encourager l'élève à trouver des idées et à avoir une attitude positive en ce qui concerne les techniques, les matériaux et ses visions personnelles afin de l'aider à allier ses expériences aux qualités naturelles de ces modes d'expression. Ainsi, ses travaux seront éventuellement un reflet réel de ses sentiments, de son moi. Un cours orienté sur le dessin et la peinture offre la possibilité de combiner des modes d'expression multiples et des techniques mixtes mettant en valeur la ligne, la forme, la couleur, la valeur et la texture.

Peinture

L'élève devrait acquérir une compréhension des éléments de base de la composition, du dynamisme visuel qui en découle, ainsi que des caractéristiques uniques de la peinture. Pour que l'élève se sensibilise à ce mode d'expression, il faudrait l'encourager à poser des problèmes et à expérimenter sur la toile et sur d'autres supports. Chaque élève devrait développer ses images et ses idées personnelles pour arriver à une vision artistique propre, tout en acquérant des connaissances pratiques relatives aux matériaux et à la structure. L'élève devrait approfondir le rapport entre la forme et le concept dans le contexte de son choix personnel d'images et de matériaux, qu'ils soient traditionnels ou modernes. Les discussions et les évaluations entre élèves sont utiles à l'examen des problèmes et du choix des matériaux. L'élève peut ainsi réfléchir sur le pourquoi de la peinture. Il ou elle peut peindre des natures mortes, des personnes, des compositions imaginaires ou qui représentent un sujet d'intérêt personnel. Les présentations de diapositives et des exemples de chefs-d'œuvre peuvent servir à lui montrer les possibilités offertes par la peinture.

Photographie

Cette section consiste en l'étude des rapports entre les techniques de base de la photographie et sa dimension esthétique. L'élève aborde les caractéristiques et les difficultés de ce mode d'expression et en étudie des exemples anciens et contemporains. On veut sensibiliser l'élève à l'aspect de l'expression personnelle dans la photographie en lui apprenant à résoudre les problèmes techniques particuliers à ce mode d'expression. L'élève s'aperçoit alors que la vision personnelle en photographie résulte du choix du sujet, du type d'objectif utilisé et de son réglage, des matériaux de base et de la technique de tirage. Les photographies ainsi obtenues sont révélatrices du code des valeurs, des sentiments, des convictions et des expériences du ou de la photographe.

Tout en apprenant à s'exprimer par la photographie, l'élève étudie les questions techniques relatives au ton, à la texture, à la ligne, à la forme et à la valeur commune à toute forme d'expression artistique. Les formats photographiques, les types de pellicule, de révélateurs, de papiers et de bains de virage sont également au programme. Le travail en atelier peut comprendre les tirages multiples et les bains de virage, les techniques pour obtenir un ton parfait, la photographie en séquence, la photographie d'essai et la photographie de publicité. On peut également prendre des photographies reconstituant des photographies et des tableaux anciens. Les élèves peuvent étudier les concepts et les structures qui servent à l'ébauche d'une série d'images, en plus de sonder les nouvelles significations qui résultent de la juxtaposition d'images groupées. Ils peuvent aussi apprendre les diverses méthodes de collage, de montage et d'exposition de photographies.

Procédés d'impression

L'élève étudie les nombreuses techniques de préparation de plaques ou de blocs, d'encrage des surfaces et d'impression d'images. Il ou elle saisira mieux les possibilités et les problèmes de transfert d'une image d'une surface à une autre en s'exerçant aux divers procédés d'impression et en connaissant bien leurs caractéristiques particulières. Ces procédés peuvent comprendre le monotype, la lithographie, la collographie, le pochoir ou la gravure en relief ou en creux. Il faudrait encourager l'élève à développer ses propres idées et images dans le contexte du procédé d'impression à l'étude. On pourrait présenter les techniques d'impression des trois derniers siècles et les contributions de grands maîtres comme Albrecht Dürer, Rembrandt, Goya, Henri de Toulouse-Lautrec et Pablo Picasso, afin d'approfondir et d'apprécier le choix des procédés et des images. On peut parler de l'utilisation de plus en plus importante des procédés d'impression pour illustrer les ouvrages imprimés, de l'emploi de la gravure au XIX^e siècle pour distribuer des images au peuple et, enfin, de la popularité au XX^e siècle des illustrations et des séries d'estampes à tirage limité.

Sculpture

L'élève étudie les méthodes fondamentales de construction à trois dimensions et expérimente avec des matériaux et des méthodes traditionnelles ou modernes appropriés au cadre scolaire. À partir d'un concept donné, il ou elle construit des formes à trois dimensions en se servant de matériaux appropriés. On devrait insister sur les aspects pratiques du contexte, à savoir l'espace, la lumière, l'emplacement et l'agencement des groupes d'objets. Il faudrait aussi faire prendre conscience aux élèves de la grande diversité permise par ce mode d'expression. Le travail en atelier peut être renforcé par des présentations de diapositives, des démonstrations pratiques, des leçons d'histoire, des visites et des lectures. On pourrait en outre souligner les rapports de structure entre la sculpture, certaines formes de métiers d'art et l'architecture.

Design appliqué

Design d'intérieur

Les élèves apprennent d'abord les principaux concepts et techniques du design d'intérieur, ce qui leur permet ensuite de se concentrer sur des sujets spéciaux relatifs à l'espace, à la structure et à la fonction. On peut leur présenter la mise au point d'objectifs et la façon dont le projet de décoration peut être organisé, les déterminants du comportement que sont l'espace, les valeurs et les principes éthiques pour le travail d'équipe, la décoration intérieure d'une demeure ou les travaux à forfait et le rapport entre l'espace intérieur et l'ameublement. Le cours pourrait également porter sur la recherche fondamentale, le dessin de base, la perspective, les couleurs, les esquisses, les présentations aux clients et l'élaboration d'un carton de travaux. Les élèves peuvent concevoir des intérieurs d'après l'analyse de l'espace et des activités humaines, des éléments psychologiques et sociaux, de l'espace comme élément de design, ainsi que des théories et de l'histoire du design d'intérieur. On les encourage à entreprendre des travaux qui les intéressent vivement.

Design environnemental

Dans ce domaine, les élèves examinent la création artistique destinée aux lieux publics, avec la mise en pratique de principes de composition et d'élaboration d'environnements utiles, intéressants et novateurs. On souligne l'importance de l'art comme véhicule de communication visuelle et de sa relation au contexte. Les élèves étudient le rôle des urbanistes et des concepteurs paysagistes. Ils peuvent également analyser l'usage actuel et les possibilités d'aménagement des espaces extérieurs, le rapport entre l'échelle humaine et les espaces divers, l'influence du milieu sur les personnes, les systèmes d'évaluation de l'environnement, les forces économiques, politiques et géographiques qui affectent le milieu urbain et, enfin, les

systèmes intra-urbains. Le cours peut également porter sur les techniques fondamentales d'étude en design environnemental, les notions de fabrication de maquettes à l'échelle, de dessin et de dessin industriel, la photographie du milieu urbain et les techniques de présentation. Afin d'enrichir l'expérience des élèves en design environnemental, on pourrait aussi leur enseigner l'histoire et les théories du design environnemental, et faire des recherches sur «l'art public» (folklore, affiche politique, modifications du paysage naturel ou social) et l'art sur commande.

Le design et les consommateurs

Les expériences d'apprentissage des élèves dans ce domaine consistent à approfondir leur acuité visuelle, leurs connaissances, leur jugement et leur appréciation à titre de consommateurs de biens destinés à améliorer la qualité de la vie. Bien que le travail en atelier ne tienne pas une grande place ici, quelques activités ou exercices en atelier initieront l'élève aux principes, aux caractéristiques et aux stratégies du design. Ce cours analyse surtout les principales caractéristiques et stratégies du design industriel et environnemental, du stylisme et du graphisme de communication. Il vise donc à développer chez l'élève autant le goût personnel et l'appréciation de la forme et de la fonction, qu'une certaine individualité qui lui évitera de subir les goûts et les tendances de masse. Les élèves étudient, dans une perspective historique, l'influence de la technologie, les beaux-arts et la conception d'objets pratiques. On peut leur présenter les sujets suivants :

- les milieux d'habitation et de travail
- l'habitat et l'architecture
- les intérieurs, l'ameublement, l'éclairage et les appareils ménagers
- les moyens de transport et les véhicules
- les loisirs audiovisuels à la maison et ailleurs
- les vêtements et les parures

Design industriel

Les élèves découvrent les méthodes et les principes de design nécessaires à la création de produits utiles et novateurs. Ils étudient les relations entre les matières, leur structure et leur fonction; les produits et les outils nécessaires à la vie quotidienne; l'évaluation de produits par une équipe d'experts; l'esthétique des produits; la sûreté des produits et la responsabilité des fabricants; les principes éthiques. Le cours aborde également la fonction du travail d'équipe et l'utilité des professions connexes. Les élèves y apprennent en

outre des détails techniques comme les techniques de recherche, les types de matériaux, les procédés de fabrication, le dessin, la construction de maquettes, l'élaboration et l'essai de prototypes, les présentations de maquettes. Les élèves peuvent travailler avec toutes sortes de produits, comme les vêtements, les meubles, les appareils ménagers et audiovisuels et le matériel éducatif. On pourrait rendre le cours plus intéressant en faisant des recherches sur la façon dont les anciens ont surmonté les problèmes de la vie quotidienne, ainsi que sur les outils, les véhicules et les autres objets utiles dont ils se servaient couramment.

Décoration de théâtre

Les élèves apprennent les principes esthétiques et acquièrent les connaissances pratiques essentielles à la création de décors de théâtre ou de studio. Le cours illustre les rapports complexes inhérents aux qualités visuelles des productions théâtrales. Dans la mesure du possible, les élèves étudieront les jeux d'éclairage, les décors mobiles, la perspective et l'élaboration de décors par la pratique. On devrait leur donner la possibilité :

- d'utiliser les éléments et les principes de composition pour résoudre des problèmes particuliers à la décoration de théâtre;
- de participer à des activités créatives mettant en jeu leur imagination, par exemple, en leur demandant d'exécuter des esquisses ou des maquettes de décor;
- d'acquérir des connaissances techniques par des travaux en atelier qui combinent la théorie autant que la pratique;
- d'acquérir des connaissances générales sur le théâtre d'autres cultures et d'autres époques.

Un décor de théâtre réussi est conçu en fonction du jeu des acteurs et, en même temps, facilite l'interaction de ces derniers sur scène. On devrait donc encourager les élèves à lire et à voir une grande variété de pièces de théâtre.

Graphisme de communication

Dans ce vaste domaine du design appliqué, les expériences d'apprentissage porteront principalement sur les points suivants :

- L'examen de divers modes de communication, leurs caractéristiques essentielles, les techniques et les stratégies de communication qui entrent en jeu et leur efficacité.
- La connaissance des formes artistiques et des principes de graphisme se rapportant à la précision, à l'impact, à la force de persuasion et à d'autres aspects de la communication d'idées.
- La façon de développer des idées et des images nouvelles à partir de sources variées, comme l'environnement, les arts visuels en général et les coutumes et les préférences culturelles.
- Le développement de la pensée créatrice et analytique visant à résoudre les problèmes de communication.



Dans ce vaste domaine du design appliqué, les expériences porteront principalement sur... le développement de la pensée créatrice et analytique visant à résoudre les problèmes de communication...

–L’acquisition de techniques et de connaissances pratiques touchant la planification, le dessin, les symboles, la mise en page, les séquences de plans, les retouches et la finition.

–L’acquisition d’une expérience pratique des techniques de communication, comme le lettrage et la typographie, la photographie, l’illustration, la disposition des mots et des images, et l’apprentissage de méthodes de reproduction, comme la sérigraphie.

–L’examen des perspectives et des courants historiques dans les communications graphiques; et leur rapport avec l’évolution des beaux-arts.

–L’analyse et l’évaluation des principes éthiques relatifs à la publicité, à la persuasion et à la vente; et leur influence sur les valeurs des gens et l’environnement.

Les sujets à traiter, les domaines de participation directe des élèves et les connaissances pratiques à approfondir peuvent être choisis parmi ce qui suit :

- la publicité, l’emballage et l’étalage commercial;
- les affiches, la signalisation, les emblèmes et les symboles des compagnies;
- les journaux, les revues et les livres (comme exemples de graphisme et de disposition);
- la photographie, l’animation et l’illustration sur écran et vidéo;
- le graphisme informatisé.

Illustration

Ce cours explore la théorie fondamentale du design par le biais des matériaux et des techniques d’illustration. On y retrouve les principes essentiels du dessin, y compris le dessin représentatif (anatomie et perspective). On peut également examiner d’autres aspects de l’illustration (du concept à la réalisation technique) que les élèves peuvent ensuite appliquer. Ils étudient les images narratives et l’illusion de l’espace dans les illustrations, et les possibilités offertes en matière de communication lorsqu’on combine ces deux techniques. Le cours aborde les grandes formes d’illustration, à savoir l’illustration fantastique, l’illustration politique et l’illustration d’éditoriaux et de livres, pour permettre à l’élève de mieux saisir la variété de ces formes et de leurs objectifs. On pourrait également discuter des connaissances requises pour la rédaction et la mise en page de revues ou de livres et montrer comment l’une dépend étroitement de l’autre. On peut également étudier la photographie et la gravure comme formes d’illustration.

Mode et stylisme

Les élèves étudient la théorie et les techniques de base du stylisme, notamment l’histoire du vêtement, l’étude des fibres et la structure des tissus, leurs usages ainsi que l’étude des propriétés des tissus. Le cours leur présente un examen détaillé des influences de l’art et du style sur les tendances de la mode, et peut aborder des sujets particuliers, comme les rapports entre les divers tissus, leur structure et leur usage; la fonction et le vocabulaire du vêtement; les usages vestimentaires et les groupes de consommateurs; les influences culturelles, historiques et modernes; le vêtement en tant que forme de communication. Le cours peut également porter sur les systèmes de mesure normalisés et les variables individuelles, le stylisme pour la fabrication industrielle, l’usage de tissus non conventionnels, ainsi que sur les procédés et les techniques de fabrication. Les techniques fondamentales de recherche, de création de patrons, d’illustration, de dessin technique et d’emploi de patrons à échelle réduite ou grandeur nature font partie intégrante de la matière. Les élèves pourraient réaliser certains travaux mettant leurs aptitudes à l’épreuve; par exemple, des vêtements de protection, de travail, d’intérieur, de scène ou de cérémonie.

Théorie

Esthétique et critique

Les élèves discutent de problèmes esthétiques afin d'acquérir une compréhension plus approfondie des diverses formes de l'art, en plus de se sensibiliser à l'art traditionnel et moderne. On pourrait leur parler de la place qu'occupent les arts visuels dans l'histoire de la philosophie et leur présenter la philosophie des arts. On pourrait aussi inclure un bref examen des méthodes d'analyse philosophique ainsi que l'histoire de l'esthétique, tout en soulignant les questions esthétiques importantes du XVIII^e siècle jusqu'à l'heure actuelle. Bien que ce cours traite principalement de l'aspect visuel, les discussions pourraient porter sur les structures de soutien dans le monde artistique, comme les fondations, les mécènes, les gouvernements, les musées et galeries d'art, les revues artistiques, ainsi que sur l'évolution de la pensée critique.

On pourrait examiner certaines questions fondamentales en matière d'esthétique, comme la nature de l'art, les qualités d'une critique adéquate, l'effet voulu par l'artiste, la distinction entre l'objet matériel et l'objet esthétique, la nature des différents modes d'expression artistique, la relation entre le langage et l'art.

En ce qui concerne la critique, on pourrait étudier la nature de la critique artistique du point de vue d'un art particulier, la critique artistique et le développement du sens critique en général et enfin, la critique artistique résultant d'un milieu et d'une conscience sociale particuliers.

Histoire de l'art

L'étude du rôle de l'art et des artistes anciens et modernes a une importance primordiale dans l'acquisition d'un esprit artistique. L'appréciation de l'art et de ses influences est un outil essentiel qui peut être mis en pratique en atelier ou constituer en soi un sujet d'études complet. Les élèves qui étudient sérieusement l'histoire de l'art acquièrent une ouverture d'esprit et un vocabulaire artistique étendu qu'ils peuvent ensuite appliquer à leur expression et à leur interprétation personnelles. En général, les élèves apprennent l'histoire de l'art en commençant par étudier les grands thèmes et concepts humains. Ils pourraient en outre réfléchir sur la valeur accordée à la création artistique dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, ainsi que sur les différentes façons de comprendre l'espace pictural, les images et le concept de représentation. Les élèves améliorent leur compréhension de l'art, de la technologie et du monde de l'imagination par l'étude de la civilisation, des clans de chasseurs et des sociétés agraires aux cultures complexes d'aujourd'hui. Le cours traite également de l'influence des civilisations non occidentales sur les tendances artistiques, de l'évolution du milieu socio-économique et des liens entre les arts visuels et les autres domaines. Les élèves prennent connaissance des réalisations artistiques majeures de la Renaissance, de la fin du XIX^e siècle et du XX^e siècle. Ils apprennent ainsi comment les connaissances des anciens se sont intégrées dans l'art du présent et y ont évolué.

Pensée créatrice et critique

On encourage les élèves à échanger des idées, à prendre conscience des sujets à approfondir dans le domaine artistique et, enfin, à examiner les diverses façons d'aborder les arts. Ils peuvent ensuite commencer à formuler leurs propres idées sur les arts visuels, à analyser leurs travaux avec cohérence et à se familiariser avec les styles du XX^e siècle. La discussion des questions suivantes formera le contexte de l'étude : Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la créativité? En quoi consiste une bonne critique?

Il faut inciter les élèves à développer un sens critique en abordant les modes d'expression artistique, en insistant sur l'analyse d'œuvres d'art et sur la rédaction et l'analyse d'essais critiques. Les élèves devront faire preuve d'audace dans leurs compositions, acquérir une discipline critique et fournir un travail soutenu, ce qui devrait leur permettre d'acquérir de l'assurance.

Métiers d'art

Métiers d'art généraux

Les métiers d'art comprennent l'étude de la céramique, des matériaux et des textiles.

En ce qui concerne la céramique, les élèves étudient les techniques de façonnage à la main, soit le façonnage en galette et par pincement, le colombinage, la sculpture simple et la décoration. Ils façonnent l'argile, manipulent la forme, la texture et la structure, et s'essaient aux méthodes par addition et soustraction. Ils apprennent les techniques de glaçure en étudiant la décoration, la structure et la fonction des objets de céramique.

Les élèves sont initiés au travail du verre par l'étude du vitrail et de la mosaïque.

Le travail de la fibre leur est présenté par l'étude des techniques et des arts textiles fondamentaux, comme le tissage, la broderie, les appliqués et les impressions.

Les élèves apprennent le travail du métal par l'examen des méthodes de coupe, de façonnage et de fixation qui sont employées pour réaliser des sculptures, des bijoux et d'autres objets utiles en métal.

Ils sont initiés au travail du bois en examinant les techniques de coupe, de sculpture, de fixation et de finition qui sont employées pour créer des sculptures et des objets décoratifs ou utiles.

Céramique

On présente aux élèves un aperçu des méthodes, des matériaux et des concepts relatifs au travail de l'argile comme mode d'expression sculpturale. On insistera sur l'emploi de l'argile en tant que matière à la fois moderne et ancienne. Le travail en atelier comprend des exercices comme le façonnage à la main par pincement, en galette ou au colombinage, le moulage avec des moules exécutés par les élèves, le tournage, la glaçure et les autres méthodes de finition par la cuisson ou sans cuisson. On peut rechercher des façons non conventionnelles de traiter la céramique, en plus d'explorer les questions scientifiques, industrielles, philosophiques et de sécurité relatives au travail de la céramique.

Étude des matériaux

Il faudrait encourager les élèves à explorer les possibilités et les problèmes présentés par certains matériaux en leur faisant réaliser des compositions avec un seul ou plusieurs de ces matériaux, à savoir le fil de fer, les fibres, le bois, la pierre, le verre ou la matière plastique. Le vitrail, la mosaïque, les émaux, les bijoux, les compositions murales, les compositions à partir d'objets utilisés dans l'industrie, les meubles et les accessoires en sont des exemples. Ces études de la forme peuvent être rattachées aux arts décoratifs ou pratiques. Les activités devraient comprendre l'analyse de la relation entre la conception et la réalisation du travail.

Textiles

L'étude des textiles et des matériaux connexes devrait s'effectuer au moyen de travaux pratiques. On peut examiner les divers types de tissus en les rattachant à leur contexte historique, religieux et social. Dans le domaine de la conception décorative des tissus, les élèves explorent les possibilités techniques et conceptuelles des textiles, les techniques d'impression (par cadres, par réserves, à la planche, au rouleau), les teintures et les pigments, la photosérigraphie et les pochoirs sur film ou papier. On peut enseigner les techniques de feutrage, de teinture, du tissage sans métier et du tissage sur métier (tissage simple et tissage complexe). Les élèves peuvent en outre entreprendre des projets de tissage complexe sans métier en plus de se familiariser avec les métiers simples à deux lames et les métiers à lames multiples. Durant leur exploration de l'esthétique des tissus, les élèves peuvent examiner les lignes, les rayures, les motifs et les textures particulières à la structure du tissu. Il faudrait aussi leur présenter les arts et industries textiles de certains pays et cultures, comme la Chine, la France, l'Angleterre, les civilisations égyptienne et précolombienne, pour leur permettre de mieux apprécier l'importance des arts textiles.

Études interdisciplinaires

Les arts visuels

et les autres formes d'art

L'objectif principal du cours sur les études interdisciplinaires consiste à examiner les similarités et les liens entre l'évolution des arts visuels et l'évolution des autres formes d'art, comme la musique, le théâtre, le cinéma, la littérature et la danse. Bien que chacun de ces domaines artistiques ait des caractéristiques propres, ils ont des points communs que les élèves peuvent analyser :

–les caractéristiques principales du son, de la lumière, de la couleur, du mouvement, du style (écrit), de l'évocation, de l'espace et de la texture;

–la nature de la perception, de l'intuition, de l'élaboration de concepts, de la création et de l'exécution, ainsi que de la réaction et de l'évaluation;

–les qualités de la forme dans les arts en général, comme les principes d'organisation, la structure, le thème répétitif;

–les facteurs d'expression, comme la signification, les sentiments, le symbolisme, la représentation, la persuasion, la vérité;

–les sources et les caractéristiques des styles et des courants.

Le cours interdisciplinaire permet d'aborder une grande variété de sujets et de thèmes et d'examiner quelques-unes des questions suivantes :

–les styles gothique et néo-gothique;

–le classicisme, le néo-classicisme et le renouveau du classicisme;

–le romantisme;

–les allégories;

–l'art abstrait et l'expérimentation en peinture, en sculpture, en musique, dans la danse, en poésie, au théâtre et au cinéma;

–l'influence du jazz, du folklore, du minimalisme et du style baroque sur les arts en général;

–l'influence du paysage, des nouvelles frontières, de la dépression économique, de la dislocation urbaine et des nouveaux genres de vie et codes de valeurs;

–les arts des peuples autochtones.

On peut choisir de dispenser un cours touchant plusieurs questions ou au contraire un cours se concentrant seulement sur un petit nombre de sujets d'intérêt pour toute la classe et que les élèves pourront étudier en profondeur. On peut prévoir diverses activités d'apprentissage : mener les élèves voir des artistes au travail ou des expositions, les faire participer à diverses formes d'art et leur demander de rechercher et d'étudier des œuvres littéraires qui traitent des arts.



Il faudrait encourager les élèves à explorer les problèmes présentés par certains matériaux en leur faisant réaliser des compositions...

Les arts visuels au service de la collectivité

L'objectif de ce cours est d'offrir aux élèves :

- des expériences en arts visuels dans un contexte social et communautaire;
- la possibilité d'employer leurs connaissances en arts visuels au service de groupes et d'organismes communautaires;
- un moyen supplémentaire de rapprocher l'école de la collectivité.

La mise au point de ce cours dépend des intérêts et des besoins exprimés par les élèves. Ceux-ci doivent faire preuve de maturité et de compétence dans divers domaines des arts visuels et avoir suivi plusieurs cours dans le cadre du programme d'arts visuels. Ils doivent en plus faire preuve d'une propension à partager leur expérience et à travailler avec autrui. Voici quelques activités auxquelles les élèves pourraient participer :

- travailler dans une galerie d'art ou dans un musée (travail administratif ou éducatif);
- animer des ateliers de peinture, d'artisanat et de critique de l'art à l'intention des personnes âgées;
- servir d'assistant ou d'assistante dans une classe d'arts visuels du palier élémentaire;
- donner des cours d'art et d'artisanat;
- assumer la responsabilité seul(e) ou en équipe de projets comme la réalisation de panneaux muraux, la préparation d'expositions ou la décoration de bâtiments publics comme les hôpitaux, les centres de loisirs, les bibliothèques.

En raison du travail que les élèves doivent effectuer à l'extérieur de l'école, ce cours peut être élaboré conformément aux directives relatives à l'éducation coopérative énoncées dans *Les écoles de l'Ontario*. Selon ces directives, au moins un tiers de crédit est attribué aux études liées à la composante scolaire, laquelle doit correspondre à la composante extrascolaire prévue pour les élèves.

Les arts visuels et les sciences humaines

Les sciences humaines portent sur les idées, les innovations, les écoles de pensée et les créations anciennes ou modernes. En comparant diverses cultures selon des notions de linguistique et d'anthropologie, les élèves peuvent explorer des questions comme les liens de parenté, l'évolution culturelle, les mythes, les symboles, l'économie, les religions, les arts et les régimes politiques. Ils ont ainsi l'occasion d'établir des rapports durables entre les arts visuels et d'autres disciplines. On peut en outre analyser l'influence de facteurs non occidentaux sur les courants artistiques et l'évolution de l'environnement socio-économique, ainsi que la continuité qui existe entre le passé et le présent.

Les élèves peuvent analyser les liens qui existent entre les religions et les arts en étudiant des thèmes comme l'intuition, la créativité, le symbolisme, le culte de Dionysos et d'Apollon, la condition humaine, la révélation, le mystère, les absolus en esthétique, le ying et le yang.

Les arts visuels et les sciences

En participant à des discussions, en assistant à des conférences, en effectuant des lectures et en collaborant à des expositions, les élèves apprennent certains thèmes théoriques relatifs à la perception dans les arts visuels, aux sciences et aux arts. On peut discuter des problèmes liés aux dimensions, à la forme, à la profondeur, à l'orientation, au mouvement, à la perception, à la couleur, à la lumière, à l'image et à la façon dont nous percevons la nature et organisons nos idées pour mieux la comprendre. L'accent devrait être mis sur le symbolisme visuel. Dans tous les domaines scientifiques, des constantes simples se répètent à l'infini de façons diverses et méritent d'être étudiées.

Les arts visuels et la technologie

Les élèves étudient l'incidence de la technologie sur les arts visuels. Ils peuvent analyser les conséquences socio-culturelles de la nouvelle technologie et la façon dont on en devient l'esclave en ne s'appartenant plus et en s'éloignant des autres – phénomène qui menace la survie du genre humain. On devrait particulièrement étudier les révolutions technologiques du XIX^e et du XX^e siècle ainsi que leur influence sur les artistes.

Autres modes d'expression

Les arts visuels et l'informatique

Les élèves peuvent examiner les innovations possibles résultant de l'emploi de l'ordinateur comme outil de création ou mode d'expression créatif. Le cours permet aux élèves :

- de comprendre les possibilités créatrices du vidéotex de même que sa valeur comme moyen de transmission d'information graphique ou écrite;
- d'apprendre à composer des images et des textes au vidéotex; au fur et à mesure de leurs progrès, les élèves apprennent des techniques avancées, l'animation par exemple;
- de se familiariser avec les principes physiques de la génération d'images électroniques, la théorie des couleurs de la lumière par exemple;
- d'apprendre la terminologie des ordinateurs et du vidéotex.

La personne chargée de montrer le fonctionnement du vidéotex peut s'occuper de deux élèves à la fois; elle doit surtout les encourager à utiliser eux-mêmes l'appareil. Les élèves qui participent à ce cours peuvent se spécialiser dans divers domaines, comme les beaux-arts, les arts commerciaux et l'animation.

Le cours traite des questions et propose les activités énoncées ci-dessous.

- Les principes physiques de la génération d’images électroniques : théorie des couleurs de la lumière; création de l’image sur l’écran à l’aide des points de coloration variée, qui diffèrent de ceux de l’écran de télévision.
- La terminologie et les concepts relatifs aux ordinateurs et au vidéotex : matériel et logiciel, ordinateurs faciles à utiliser, ordinateurs interactifs, disques souples, disques durs et unités de disques.
- L’emploi actuel et futur du vidéotex : en journalisme (journal électronique), ordinateurs interactifs et télévision, publicité, bibliothéconomie, communications (courrier électronique), traitement de l’information en général.
- Le développement d’une appréciation des œuvres graphiques actuellement réalisées sur vidéotex. Il faudrait présenter des exemples d’applications commerciales, des essais créatifs et des techniques d’animation avancées.
- L’usage de l’équipement vidéotex pour créer de simples éléments graphiques : formes simples, modification des caractéristiques des formes, concept des lignes de commande et la façon de les établir et de les modifier.
- La manière d’organiser et de construire une image : maquette, détail, choix de couleurs.
- L’usage des techniques d’édition : ligne courante, lignes de commande précédentes.
- La fonction des mots et des caractères «typographiques».
- La manière d’utiliser les fonctions qui ont recours aux blocs.
- Les techniques d’animation : habillage et recopiage, défilement, clignotement, macro, changement de couleurs.

Le cinéma

Les élèves examinent toutes les étapes de la réalisation d’un film, de la rédaction du scénario à l’animation. Ils étudient tous les genres de cinéma, du documentaire au cinéma d’avant-garde, examinent et analysent diverses façons de tourner un film et évaluent les questions techniques et de conception. Voici quelques-unes des techniques spécifiques que les élèves peuvent étudier : l’animation en cellule, l’animation vue par vue, le rotoscope et la peinture sur la pellicule, la piste sonore, le son en tant qu’élément de composition, la peinture optique, la narration dramatique, les autres formes de film et le montage. Les élèves pourraient ensemble réaliser un film de une à trois minutes tout en travaillant indépendamment. Ils peuvent aussi explorer le caractère particulier du mouvement animé et de la couleur en travaillant rapidement à partir de modèles réels ou imaginaires.

Les arts expérimentaux

Depuis le siècle dernier, le domaine des arts visuels accorde de plus en plus de place aux expérimentations avec des matériaux, des procédés et des concepts divers. Certains modes d’expression comme le collage, l’assemblage et le photomontage qui étaient autrefois des innovations sont devenus aujourd’hui pratique courante. La notion d’«expérimental» est donc tout à fait relative.

Dans certains programmes d’arts visuels, l’élaboration d’un cours ou d’une composante basée sur des matériaux et des procédés qui ne sont pas utilisés couramment dans le domaine à l’étude peut répondre aux besoins et aux intérêts de certains élèves. Ce genre de cours ou de composante offre des expériences d’apprentissage où l’on insiste sur l’imagination et la créativité dans l’exploration des idées autant que des matériaux.

Les activités énoncées ci-dessous peuvent faire partie de ce genre de cours ou de composante.

- L’usage expérimental de matériaux et de procédés qu’en général on n’associe pas aux arts visuels; le mélange de ces éléments pour exprimer les idées sur l’environnement ou des métaphores, en plus de chercher une vision nouvelle du monde.
- L’usage de matériaux courants, naturels et synthétiques d’après des visions et des concepts nouveaux.
- L’usage de simples mécanismes et procédés associés habituellement à d’autres domaines ou communs à la vie quotidienne. Par exemple, les élèves peuvent élaborer des formes avec des pièces mobiles ou jointes, mues par le vent, l’eau, des piles, l’élasticité et d’autres sources d’énergie simple.
- L’analyse d’œuvres de plusieurs artistes innovateurs et de matériaux insolites employés dans les arts visuels, au XX^e siècle en particulier.
- Les expérimentations avec des formes gonflables et la création de milieux avec des matériaux gonflables.

La vidéo

Les élèves étudient l’emploi créatif de l’équipement vidéo et préparent ensuite des réalisations qui seront analysées afin de cerner les possibilités et les limites de ce mode d’expression. Ils approfondissent leurs connaissances en analysant les réalisations actuelles par rapport à ce qui a été fait dans le passé, en plus de visionner des œuvres importantes d’artistes de la vidéo. Ils peuvent aussi étudier les matières suivantes, par le biais de discussions ou d’exercices pratiques : les studios de production, les caméras noir et blanc et en couleurs, le matériel d’enregistrement audio et vidéo, les générateurs d’effets spéciaux, les accessoires et les installations de montage.



*Il existe plusieurs façons d'aborder
les arts visuels ainsi que diverses
démarches pédagogiques.*

Démarches pédagogiques

Il existe plusieurs façons d'aborder les arts visuels ainsi que diverses démarches pédagogiques. La plupart des programmes se basent sur une combinaison de ces méthodes. L'enseignant ou l'enseignante peut par ailleurs adapter la démarche choisie au milieu d'apprentissage, aux objectifs visés et au niveau des élèves. De la méthode retenue dépend l'importance attachée à la matière étudiée et au processus. Quelle que soit la démarche pédagogique choisie, la valeur du programme dépend de l'enseignant ou de l'enseignante qui doit éviter les idées préconçues et faire preuve de largesse d'esprit. Nous présentons ci-dessous six méthodes pédagogiques adoptant une démarche différente.

Méthode axée sur l'étude. On estime ici que les expériences en arts visuels sont un moyen d'acquérir des connaissances dans un domaine particulier. Ainsi, l'élève fait des dessins, de la peinture, de la sculpture, etc., pour résoudre des problèmes d'ordre artistique, exprimer ses sentiments, apprendre à discuter d'œuvres d'art et à les évaluer, et arriver à comprendre comment des personnes comme les artistes, les critiques et les historiens d'art abordent l'art. En se mettant à la place de l'historien, du conservateur de musée ou de l'anthropologue, l'élève arrive à mieux comprendre les autres époques et cultures ainsi que les personnages importants. Selon cette méthode, il faut posséder tout un bagage de connaissances de base pour pouvoir sérieusement étudier les arts visuels.

Méthode axée sur l'élève. Cette méthode conduit généralement à un programme individualisé, l'enseignant ou l'enseignante tenant compte de la personnalité et des goûts de chaque élève. Chacun et chacune a la possibilité d'explorer ses idées et ses émotions et de les exprimer dans des travaux artistiques. Toutes les

activités sont prévues pour favoriser l'individualité dans l'expression des idées. Étant donné que cette méthode tourne autour de la personnalité et des besoins changeants de chaque élève, elle doit continuellement faire l'objet de modifications. Un des objectifs de cette méthode consiste à développer l'assurance de l'élève; c'est ainsi qu'on donne une place importante à la façon dont il ou elle réagit aux diverses activités, de même qu'à ses travaux, à sa créativité et à son originalité.

Méthode axée sur le comportement. Selon cette méthode, on considère l'expérience en arts visuels comme un moyen d'acquérir des connaissances, des techniques ainsi que des attitudes spécifiques. L'enseignant ou l'enseignante prépare son cours à l'avance et définit les conditions selon lesquelles l'apprentissage se fera. On part ici du principe que la modification du comportement résulte de l'apprentissage. Toutes les activités en atelier, en conception et en histoire de l'art



sont choisies pour faciliter l'acquisition d'attitudes spécifiques. La valeur d'une activité est donc déterminée par son efficacité à susciter le comportement désiré.

Méthode axée sur la perception. La méthode pédagogique consiste ici à encourager l'élève à percevoir son milieu et à y réagir avec sensibilité et émotion. On considère la vue comme le véhicule sensoriel principal de l'apprentissage. Les procédés d'enseignement portent essentiellement sur les connaissances visuelles, c'est-à-dire apprendre à regarder. L'enseignant ou l'enseignante choisit des activités qui permettent à l'élève d'exercer ses facultés de discernement pour sélectionner et organiser les éléments visuels. Cette méthode vise à aiguïser autant la perception de l'élève que son aptitude à traduire cette perception de façon visuelle.

Méthode axée sur les modes d'expression. Selon cette méthode, on considère que l'étude des procédés et la manipulation concrète des matériaux constituent la base même de l'apprentissage des arts visuels. On s'attend donc à ce que les élèves approfondissent et découvrent des solutions variées aux problèmes visuels grâce aux connaissances pratiques acquises durant chaque activité. L'enseignant ou l'enseignante doit présenter des expériences qui permettent à l'élève de saisir les propriétés et les possibilités de chaque instrument et matériau, ainsi que d'utiliser son imagination pour exprimer clairement ses idées sous une forme artistique unique.

Méthode axée sur les études interdisciplinaires. Le professeur ou la professeure d'art rattache les expériences en atelier, en conception et en histoire à d'autres disciplines ainsi qu'à des cultures anciennes ou modernes. On peut concevoir des activités qui encourageront l'élève à noter les différences et les similarités dans les divers domaines artistiques, autant du point de vue de la réalisation et de la théorie que de l'expression. L'élève doit donc rechercher des renseignements dans des domaines comme l'écologie, les sciences, les mathématiques et dans d'autres domaines artistiques comme la musique, la danse, le théâtre et l'expression corporelle. Les études interdisciplinaires peuvent prendre plusieurs formes, par exemple, un programme d'arts voisins dans lequel on étudie des principes artistiques analogues (le contenu, la fonction, le mode d'expression, l'organisation ou le style); un programme d'arts analogues dans lequel on regroupe des éléments d'économie domestique, de technologie et d'arts visuels pour constituer un programme de projets particuliers; ou un programme d'art et de culture dans lequel on utilise des exemples concrets pour mieux faire comprendre à l'élève les sciences sociales et les concepts historiques. (Voir *Les écoles de l'Ontario*, «Programmes axés sur les arts», page 23.)



Recherche du sujet

On devrait encourager et guider l'élève dans son choix d'un sujet pour ses activités d'apprentissage, surtout en ce qui concerne le travail en atelier. Les possibilités sont innombrables et les sujets ou les thèmes peuvent être très spécifiques ou généraux. Le sujet peut provenir d'un concept, par exemple, un élément de composition (la forme), d'une question particulière, comme la paix, ou encore d'une matière, comme la peinture. On peut ainsi interpréter un concept, le conflit par exemple, de plusieurs façons. Ce concept peut servir de thème à la réalisation d'une sculpture dans le contexte de l'étude de l'histoire de l'art, ou encore pour explorer la composition. Les sujets pourraient aussi être groupés et classés de diverses manières. Nous proposons ci-dessous quelques regroupements accompagnés d'exemples :

–*le patrimoine culturel* : l'influence des autochtones, l'influence européenne, l'art canadien à une époque donnée, les objets d'art et l'artisanat, une exposition dans une galerie d'art, les styles architecturaux d'un milieu donné;

–*les contrastes* : l'amour/la haine, la joie/la tristesse, la bonté/la méchanceté, la dureté/la douceur, la proximité/l'éloignement, le présent/le passé, l'affirmation/la négation, la méfiance/la confiance, le réel/le surnaturel;

–*les matériaux* : la peinture, le bois, l'argile, les objets de récupération, le plastique, le métal;

–*l'interaction personnelle et sociale* : les émotions, les préférences, les aversions, l'apparence, les habitudes, l'environnement, les humeurs, les rêves, la famille, les amis, les collègues, les goûts;

–*l'environnement* : la conscience de l'espace (interne, externe); la composition et la forme dans la nature (la faune et la flore); le paysage; les éléments (terre, air, feu, eau); les parcs; les fermes; la pêche, la coupe de bois, les exploitations minières, le milieu immédiat (la chambre, la maison, le jardin, la rue, le quartier).

Les sujets choisis devraient provenir :

–de thèmes réalistes, abstraits et subjectifs;

–d'activités orientées sur les connaissances pratiques, la conception et la réalisation de projets;

–de sujets réels, imaginés et oniriques.

Il faudrait encourager l'élève à faire des essais variés pour trouver des façons inusitées d'interpréter son sujet. Il ou elle doit constater qu'une perception visuelle authentique requiert beaucoup d'attention, d'effort, de travail et de pratique, ainsi qu'une concentration et un engagement sérieux. Si on encourage l'élève à observer les objets, les événements ou les gens sous différentes perspectives, à rechercher les contrastes inhabituels, et à voir les choses en termes métaphoriques plutôt que littéraux, ses réalisations se solderont par une certaine intériorisation de son expérience.

Les élèves aiment bien faire des analogies et des métaphores par l'entremise de l'exagération, de l'atténuation, de la métamorphose des objets, de la recherche des structures cachées ou des paradoxes visuels. Ces méthodes leur permettent en même temps d'aiguiser leur perception et leur créativité.

L'histoire de l'art en tant que ressource pour l'apprentissage

Notre patrimoine artistique est un dossier historique visuel qui nous renseigne sur la nature et les réalisations du genre humain, tout en nous poussant à examiner les nouvelles possibilités qui nous sont offertes. Il faut aborder l'histoire de l'art en cherchant les intentions et l'inspiration de l'artiste. L'histoire de l'art permet d'analyser la façon dont nos prédécesseurs réagissaient aux changements et aux grandes questions sociales et la façon dont ils exprimaient leurs propres priorités. C'est ainsi que nous concevons comment la forme visuelle fait refléter les valeurs et le mode de vie d'un peuple, en plus de présenter son milieu. Le cours d'histoire de l'art doit permettre à l'élève de connaître et de partager ce patrimoine artistique.

Les connaissances historiques sont une source d'inspiration dans le processus complet des arts visuels. Ainsi, les composantes de travail en atelier et de conception acquièrent toute leur signification quand l'élève arrive à se servir de ses propres critères et méthodes pour évaluer les œuvres d'artistes anciens et contemporains. L'étude de l'histoire de l'art doit favoriser la compréhension de divers modes d'expression artistique, en plus d'aiguiser la curiosité de l'élève. Le but ultime de la composante d'histoire de l'art est de seconder et d'éclairer le programme au complet.

L'élève devient plus apte à créer ses propres images lorsqu'il ou elle comprend comment les artistes ont utilisé la couleur et créé des formes, comment ils ont agencé des compositions, résolu des problèmes et exprimé des visions artistiques variées. Il faut l'initier à différents modes d'expression, des modes d'expression traditionnels comme le dessin, la peinture, les procédés d'impression, la céramique, la sculpture et l'architecture (y compris l'étude des matériaux et des objets utiles), aux modes d'expression contemporains comme la photographie, le cinéma, la vidéo, l'art électronique, le design environnemental, le design industriel et le design appliqué.

En étudiant les œuvres qui illustrent les beaux-arts, le design appliqué et les arts populaires de son pays de même que les œuvres d'autres cultures, l'élève arrive à comprendre la façon dont les facteurs sociaux influencent l'expression artistique. Le patrimoine artistique canadien constitue une source d'information riche et variée sur le rôle de l'artiste, la signification du geste créateur, les caractéristiques des diverses formes et la valeur des objets significatifs. Notre patrimoine artistique révèle une sensibilité persistante à l'égard du milieu et nous permet de saisir les valeurs, les attitudes et les croyances de cultures diverses, tant anciennes que modernes.

Au niveau de l'initiation aux arts visuels, la démarche contextuelle semble plus efficace qu'un simple aperçu chronologique. L'enseignant ou l'enseignante peut commencer avec des œuvres ou des événements historiques locaux, par exemple, afin de permettre à l'élève de s'y intéresser personnellement et de les comprendre, en plus d'en saisir les concepts. L'élève développera graduellement une plus grande compréhension de l'œuvre canadienne, y compris les arts autochtones, et de l'influence des arts populaires sur l'identité nationale.

Ayant acquis les connaissances de base de l'art canadien, l'élève peut approfondir ses connaissances de l'histoire de l'art occidental et des autres pays.

Les œuvres d'art d'autres cultures nous permettent de mieux comprendre la structure sociale et l'organisation de ces sociétés. L'étude de notre patrimoine visuel nous fait saisir l'évolution des différentes tendances artistiques, stimule notre perception, intensifie notre participation émotionnelle, renforce notre compréhension perceptive et nous aide à apprécier le caractère pluraliste de la société contemporaine.

Chaque ville possède ses sources d'information historique, comme les édifices historiques, les bibliothèques, les galeries d'art, les musées. Les enseignants, les artistes, les architectes, les artisans et les designers peuvent également offrir toutes sortes de renseignements. Les journaux (locaux ou nationaux) constituent des sources d'information sur les arts contemporains et traditionnels, tout comme les revues, les affiches, les calendriers et les réclames.

Pour que l'élève s'intéresse à l'histoire de l'art, les démarches pédagogiques doivent être variées et équilibrées. Le programme des cycles intermédiaire et supérieur devrait comporter des démarches variées tenant compte des aspects historique, chronologique et culturel de l'art. On trouvera ci-dessous quelques démarches que l'on peut employer.

La démarche axée sur le thème. Cette démarche comprend l'examen d'un sujet, l'art et la guerre ou l'art et la mythologie, par exemple; d'un concept de composition, l'espace dans la peinture, dans la sculpture ou dans l'architecture; ou d'une matière, comme le bois, le plastique ou la peinture que l'on accompagne d'activités et d'expériences d'apprentissage appropriées. Utilisée judicieusement, cette méthode exploite les goûts de l'élève et répond aux objectifs du cours.



*Le but ultime de la composante d'histoire
de l'art est de seconder et d'éclairer le
programme au complet.*

La démarche chronologique. Il s'agit là d'une démarche structurée qui permet à l'élève de placer les événements et les objets dans le contexte temporel. Elle propose une méthode logique de présentation, donne un sentiment de continuité et permet d'aborder un grand nombre de sujets dans une brève période.

Les repères historiques constituent un moyen indispensable de présentation du continuum artistique dans le cadre de la démarche chronologique. Les historiens d'art ont mis au point plusieurs sortes de repères. Les ouvrages cités ci-dessous illustrent diverses méthodes :

—repères historiques : Lucette Bouchard, *De mille manières* (catalogue d'exposition), Montréal, Musée d'art contemporain, 1983, 66 p.

—perspectives millénaires : Arnold Hauser, *Histoire sociale : de l'art et de la littérature*, Paris, Le Sycomore, 1984, 4 V.

—repères culturels : Flavio Conti, *Reconnaître l'art*, Paris, Solar, 1983, 254 p.

Quelle que soit la méthode retenue, il faudrait que l'élève puisse consulter des repères que l'on placera dans ce but dans la classe. De cette façon, l'élève arrivera éventuellement à connaître l'ordre chronologique des tendances, des périodes et des styles dans l'histoire de l'art.

L'élève pourrait aussi apprendre la démarche chronologique en étudiant une décennie particulière dans un siècle donné. Il ou elle prendra connaissance des faits importants et des réalisations de cette période, par exemple, les événements historiques, les œuvres d'art à deux et à trois dimensions, l'architecture, la musique, la littérature, le cinéma, la photographie et le design appliqué. Une telle approche associe les éléments qui appartiennent à des domaines variés et utilise une brève période historique, permettant ainsi à l'élève de mieux comprendre la portée des événements et la façon dont ils s'enchaînent.

La démarche biographique. Cette démarche consiste à étudier la vie et l'œuvre d'un ou d'une artiste donnée ou d'un groupe ou d'une école d'artistes. L'élève peut, par exemple, entreprendre une étude approfondie d'artistes visionnaires ou révolutionnaires et avoir ainsi l'occasion de les comprendre sur le plan humain.

La démarche monographique. L'élève étudie les idéaux artistiques par l'examen approfondi d'une œuvre particulière. Il ou elle peut ainsi analyser la façon dont cette œuvre est structurée, son époque et son contenu par rapport au style et à la période où elle a été réalisée. C'est une façon aussi de comprendre comment cette œuvre a été influencée par les événements historiques.

La démarche interdisciplinaire. On présente l'histoire de l'art par rapport à d'autres domaines artistiques, comme la musique, le théâtre, ou à d'autres disciplines, comme les mathématiques, les sciences. Cette démarche permet à l'élève d'acquérir une bonne compréhension de la culture en général et lui donne en outre la possibilité de comprendre les rapports théoriques et pratiques. Plusieurs enseignants peuvent collaborer à cette démarche et y apporter des points de vue et des expériences variés.

La démarche indépendante. L'enseignant ou l'enseignante et l'élève s'entendent pour que l'élève entreprenne un projet ayant un objectif bien défini, indépendant de la matière du cours ou s'y rapportant. On encourage ainsi l'initiative et la motivation chez l'élève tout en lui proposant une certaine flexibilité dans son travail.

La démarche axée sur l'expérience. L'élève participe à un événement ou à une activité qui lui permet d'intérioriser un aspect particulier de l'art tout en s'amusant. On pourrait, par exemple, demander aux élèves de créer un scénario de banquet simulant «La Cène» de Léonard de Vinci ou de représenter une sculpture de Henry Moore en se revêtant d'un sac et en assumant diverses poses. Dans cette démarche d'apprentissage par l'association, les élèves bénéficient d'une expérience sensorielle puissante et stimulante.

La critique d'art en tant que ressource pour l'apprentissage

Faire une critique d'art, c'est parler de l'art avec intelligence. L'élève devrait s'initier à la critique d'art en apprenant et en acquérant graduellement les bases systématiques de la critique d'art. Il ou elle acquiert ainsi une méthode logique qui lui permettra d'interpréter et de juger ses propres œuvres, celles de ses camarades et celles d'artistes professionnels, même s'il est virtuellement impossible de porter un jugement définitif sur une œuvre d'art.

La critique d'art nous offre avant tout un moyen d'admirer une œuvre d'art tout en ayant une compréhension profonde de sa signification et de sa valeur. Elle doit aussi nous permettre d'en retirer de la joie et du plaisir car l'examen détaillé d'une œuvre d'art ne doit pas détruire le plaisir qu'elle procure. Au contraire, l'acquisition de la pensée critique devrait nous permettre de mieux saisir la signification de l'œuvre et d'en retirer plus d'agrément.

Les connaissances acquises par l'étude de l'histoire de l'art constituent l'un des instruments de la critique d'art. La compréhension ne s'arrête pas à l'observation des œuvres historiques. En effet, l'élève devrait en plus discerner les styles et les fonctions artistiques, le milieu socio-culturel de l'artiste ainsi que les facteurs techniques liés aux divers modes d'expression. Afin de développer sa pensée critique, on doit lui donner la possibilité de se familiariser avec une grande variété de domaines artistiques, notamment les beaux-arts, le design appliqué et les arts populaires. Il faudrait encourager l'élève à apprécier toutes sortes d'œuvres artistiques; il ou elle doit faire preuve d'ouverture d'esprit et éviter de se limiter à ses préférences personnelles. Même si l'élève préfère un certain genre artistique, il ou elle doit faire preuve de jugement et ne pas se contenter de juger une œuvre précipitamment en se basant sur ses impressions, ses émotions et en la comparant avec d'autres œuvres; l'élève doit aussi tenir compte de critères objectifs.

Le programme des cours de niveau avancé et celui du cours préuniversitaire de l'Ontario proposent plusieurs types de critique d'art, à savoir la critique pédagogique, pratiquée en classe, la critique populaire des gens ordinaires, la critique que l'on trouve dans les journaux ou les revues, et la critique érudite. Les écrits d'artistes, d'historiens et de critiques sont également des sources d'apprentissage. On y emploie un langage analytique et d'interprétation qui permettra à l'élève d'acquérir un vocabulaire de travail personnel. L'élève peut aussi y trouver des stratégies qui l'aideront à étudier diverses formes artistiques.

Le jugement critique peut porter sur le formalisme, à savoir la structure conventionnelle de l'image résultant des rapports entre les éléments

visuels d'une œuvre, l'expressionnisme qui est la communication d'idées dans l'intensité de l'expression, et l'instrumentalisme qui est l'art servant à propager des idées morales, religieuses, politiques ou psychologiques.

La critique d'art peut viser divers domaines artistiques, comme l'architecture, les métiers d'art, le design industriel. Pour ce qui est des arts populaires et du design appliqué, la critique se base en partie sur les théories d'utilité sociale, la qualité du travail et le caractère expressif de la création et de la fabrication. On encourage alors l'élève à discuter de la compatibilité de la forme et de la fonction dans une œuvre d'art.

Les exercices de critique permettent de développer les aptitudes à la perception, à la réflexion et à la discussion des œuvres d'art. En analysant et en critiquant ses travaux, ceux de ses camarades ou d'autres personnes, l'élève apprend à exprimer son opinion sur le sujet, la technique employée, la structure ou la forme de l'image, la signification d'une œuvre et les idées qui y sont transmises, son contexte historique et, enfin, sa fonction, sa valeur et son importance en tant qu'œuvre d'art.

Ayant ainsi été initié(e) à la pensée critique, l'élève arrive à comprendre quelles sont les aptitudes nécessaires pour exprimer clairement ses sentiments et ses opinions, développer son habileté à la perception critique et à la réflexion relatives aux œuvres d'art, et appliquer ces aptitudes à son œuvre personnelle.

Il existe plusieurs méthodes qui servent de base à la critique systématique. Les documents énoncés ci-dessous présentent des méthodes différentes destinées à encourager l'élève à en savoir plus sur la critique d'art et se servir de ses connaissances dans ce domaine.

—Centre d'art, esthétique et littéraire, *La critique artistique, un genre littéraire*, Paris, Presses Universitaires de France, 1983. 291 p.

—Piettre, André, *Esthétique d'abord : économie, éthique et esthétique. Essai sur la crise actuelle de la société contemporaine*, Paris, Nouvelles éditions latines, 1983. 190 p.

L'informatique dans les arts visuels et l'image électronique

Dans l'enseignement des arts visuels, l'ordinateur est à la fois un instrument et un mode d'exploration. Nous pouvons ainsi parler d'un appareil de traitement d'images de la même façon que nous parlons d'appareils de traitement de textes ou de musique. Il faudra faire davantage de recherches et former beaucoup plus d'enseignants avant de pouvoir appliquer toutes les possibilités offertes par l'ordinateur aux arts visuels. Cependant, cet instrument est déjà utilisé dans certains domaines. Par exemple, il est devenu inutile de dessiner à la main des successions d'images alors qu'on peut maintenant les obtenir en cinq secondes sur un écran. La simulation par ordinateur permet également à l'élève de prendre ses propres décisions. L'informatique lui épargne des calculs laborieux, lui offre des options, lui permet d'exercer son jugement, de prendre des décisions et de passer à l'action. L'ordinateur est ainsi devenu un véritable instrument de création.

Le vidéotex est un système qui permet la création d'œuvres de graphisme électronique par ordinateur. Le matériel et le logiciel du vidéotex peuvent être utilisés sans qu'il soit nécessaire de connaître le langage machine, bien qu'il soit utile d'avoir une idée du fonctionnement d'un ordinateur. Facilement utilisable, le vidéotex constitue un mode d'expression idéal pour l'initiation des élèves à la création d'images



électroniques. Ce genre de procédé forme un domaine de plus en plus important dans le monde de la création visuelle. L'art et les spectacles vidéo, le système Telidon et les autres systèmes de graphisme par ordinateur ouvrent la voie à des artistes compétents dans les modes d'expression électroniques et s'adressent à un auditoire capable d'une évaluation critique de ces techniques.

Il est possible d'acquérir une compréhension de base dans ce domaine même si on ne dispose pas d'un équipement élaboré. Les activités décrites ci-dessous constituent une initiation aux modes d'expression électroniques :

- L'étude de la théorie des couleurs de la lumière, qui diffère de la théorie des couleurs par pigments.
- Les projets de travail en atelier qui incluent l'analyse du temps : photographies séquentielles, scénarios maquettes, art vidéo, art du spectacle.
- L'étude des principes physiques de la création d'images électroniques, c'est-à-dire la production d'une image sur écran : balayage électronique, transmission d'un signal, formats et caractéristiques du magnétoscope, résolution, vitesse de balayage; procédés d'informatique et systèmes de stockage et d'extraction des données.
- L'étude de la vidéo comme mode d'expression artistique : étude de la structure du mécanisme et des éléments expressifs, angles de caméra, mouvements, distances; transitions, coupe, fondu enchaîné, volet d'effacement, fondu; foyer sélectif, musique, relations sons et images, cadrage, éclairage, juxtaposition d'images.
- L'étude des arts vidéo et électroniques actuels.

On peut utiliser les applications ou les démarches informatiques suivantes dans le cadre de divers cours d'arts visuels : le dessin à l'aide de tablettes graphiques, la conception assistée par ordinateur (CAO), les travaux pratiques, les exercices appliqués d'études de perspective, les simulations de formes d'oscillations, la programmation de motifs mathématiques (Logo), les programmes de «peinture», d'objets et d'icônes.



Dans l'enseignement des arts visuels, l'ordinateur est à la fois un instrument et un mode d'exploration.

Métiers et professions

Les professeurs d'arts visuels ne doivent pas assumer de responsabilités dans ce domaine ni jouer le rôle de conseillers d'orientation. Toutefois, ils doivent lier le programme d'arts visuels au monde du travail et fournir des renseignements sur les métiers et les professions dans les arts visuels. Grâce au programme d'information sur les emplois en arts visuels, les élèves pourront acquérir :

- une connaissance des métiers et des professions dans le domaine des arts ou dans les domaines connexes;
- des renseignements sur les études postsecondaires grâce au Service informatique d'orientation scolaire (SIOS);
- une connaissance du lien qui existe entre les expériences en arts visuels et la vie quotidienne, par exemple, la contribution de l'art à la vie personnelle et familiale et à la vie active.

On peut inclure les renseignements sur les métiers et professions dans le programme de 7^e et de 8^e année, et dans celui des cours de base, mais il ne faut pas trop insister sur ce sujet. Les élèves peuvent explorer toutes les possibilités de carrière offertes par les arts visuels en parcourant une liste de métiers et de professions.

Les cours généraux et spéciaux offrent un enseignement assez avancé pour aider les élèves à se préparer à un métier; cependant, ceux-ci ne doivent pas s'attendre à obtenir un emploi dans le domaine des arts ou dans des domaines connexes sans aucune autre formation. Les emplois disponibles exigent en général une formation intensive sur le lieu de travail. Les services d'orientation offrent des renseignements sur la formation et les compétences nécessaires à la plupart des métiers et des professions dans les arts visuels.

On trouvera ci-contre une liste de métiers et de professions dans les arts visuels ou dans des domaines connexes, regroupés par domaine ou discipline. Il faut noter que ces professions peuvent être classées de diverses façons. Par exemple, une conseillère en couleur peut travailler dans un cabinet d'architecte ou dans une manufacture; un dessinateur de jaquettes de livres peut être également appelé graphiste.

Architecture	Architecte Architecte paysagiste Conseiller/Conseillère en couleur Conseiller/Conseillère en éclairage Dessinateur/Dessinatrice d'architecture Dessinateur industriel/Dessinatrice industrielle Lettreur/Letteuse Maquettiste Urbaniste
Armée	Artiste de guerre Cartographe Concepteur/Conceptrice technique Dessinateur/Dessinatrice d'accessoires de formation Dessinateur/Dessinatrice de bandes dessinées Dessinateur industriel/Dessinatrice industrielle Illustrateur/Illustratrice Peintre d'enseignes Photographe aérien/aérienne Photographe de guerre
Beaux-arts	Artiste peintre Cinéaste artistique Graveur/Graveuse d'art Peintre Photographe Portraitiste Sculpteur/Sculpteure
Cinéma	Animateur-graphiste/Animatrice-graphiste Chef costumier/costumière Chorégraphe Cinéaste Décorateur/Décoratrice Ensemblier/Ensemblière Maquilleur/Maquilleuse Monteur/Monteuse de films Opérateur/Opératrice de prises de vue Photographe Photographe d'actualités Réalisateur/Réalisatrice de films Technicien/Technicienne d'effets spéciaux

Criminologie	Photographe policier/policière et juridique Portraitiste policier/policière	Galleries d'art	Bibliothécaire spécialisé(e) en art Conférencier/Conférencière Conservateur/Conservatrice de musée Directeur/Directrice de galerie Étalagiste Guide Instructeur/Instructrice de muséologie Marchand/Marchande de tableaux Propriétaire de galerie Recherchiste Représentant/Représentante artistique Restaurateur/Restauratrice Vendeur/Vendeuse
Design d'intérieur	Assistant/Assistante de studio de décoration Conseiller/Conseillère en couleur Conseiller/Conseillère en éclairage Conseiller/Conseillère en tissu Décorateur/Décoratrice Dessinateur industriel/ Dessinatrice industrielle Dessinateur-modéliste/Dessina- trice-modéliste de meubles Illustrateur/Illustratrice Maquettiste Peintre-décorateur/Peintre- décoratrice Restaurateur/Restauratrice d'antiquités Tapissier-garnisseur/Tapissière- garnisseuse	Industrie et commerce	Acheteur/Acheteuse Artiste-fondeur/Artiste fondeuse Bijoutier/Bijoutière Conseiller/Conseillère en conception Conseiller/Conseillère en couleur Conseiller/Conseillère en éclairage Décorateur/Décoratrice étalagiste Dessinateur/Dessinatrice d'affiches –peintre d'enseignes Dessinateur/Dessinatrice de caractères Dessinateur/Dessinatrice en construction mécanique Dessinateur/Dessinatrice de systèmes électromécaniques Directeur/Directrice artistique Ingénieur-concepteur/Ingénieure- concepteure Lithographe Maquettiste Modeleur/Modeleuse du verre Modéliste Modéliste en emballage Modéliste d'exposition et d'étalage Modéliste d'outils Modéliste de produits industriels Modéliste en textiles Photographe industriel/industrielle Spécialiste des études de marché Styliste
Éducation	Artiste résident/résidente Conférencier/Conférencière artistique Conseiller/Conseillère artistique Conseiller/Conseillère en métiers d'art Historien/Historienne d'art Professeur/Professeure d'art Recherchiste Rédacteur/Rédactrice de manuels scolaires Spécialiste de supports visuels Thérapeute spécialisé(e) en art		

Journalisme et édition	Artiste de mise en pages	Publicité	Artiste de mise en pages
	Calligraphe		Calligraphe
	Caricaturiste		Conseiller/Conseillère en couleur
	Caricaturiste satirique		Décorateur/Décoratrice étalagiste
	Dessinateur/Dessinatrice de bandes dessinées		Dessinateur/Dessinatrice de caractères
	Dessinateur/Dessinatrice de cartes de vœux		Directeur/Directrice artistique
	Éditeur/Éditrice de livres d'art		Directeur/Directrice de publicité
	Graphiste		Étalagiste
	Illustrateur/Illustratrice		Graphiste
	Lithographe		Illustrateur/Illustratrice
	Photographe		Illustrateur/Illustratrice d'enseignes
	Préposé/Préposée à l'illustration		Maquettiste
	Rédacteur/Rédactrice artistique		Modéliste en emballage
	Retoucheur/Retoucheuse de photographies		Photographe
	Typographe		Recherchiste
			Retoucheur/Retoucheuse de photographies
Métiers d'art	Artisan/Artisane du cuir	Sciences et muséologie	Artiste de diorama
	Artisan/Artisane du métal		Artiste d'expéditions sur le terrain
	Bijoutier/Bijoutière		Cartographe
	Céramiste		Conservateur/Conservatrice
	Dessinateur/Dessinatrice de vitraux		Dessinateur-maquettiste/
	Ébéniste		Dessinatrice-maquettiste d'objets scientifiques
	Sculpteur/Sculpteure sur bois		Étalagiste
	Sérigraphiste		Illustrateur/Illustratrice de sujets marins
	Tisseur/Tisseuse		Illustrateur médical/Illustratrice médicale
Mode	Acheteur/Acheteuse		Enseignant/Enseignante en muséologie
	Coiffeur/Coiffeuse		Photographe scientifique
	Commentateur/Commentatrice de mode		Recherchiste
	Conseiller/Conseillère en couleur	Théâtre, télévision et danse	Animateur/Animatrice-graphiste de télévision
	Conseiller/Conseillère en maquillage		Chef costumier/costumière
	Couturier/Couturière		Chorégraphe
	Décorateur/Décoratrice étalagiste		Conseiller/Conseillère en éclairage
	Orfèvre-bijoutier/Orfèvre-bijoutière		Décorateur/Décoratrice
	Grand couturier/Grande couturière		Fabricant/Fabricante de marionnettes
	Illustrateur/Illustratrice de mode		Graphiste
	Photographe de mode		Maquilleur/Maquilleuse
	Rédacteur/Rédactrice de mode		Peintre de toile de fond à la télévision
			Réalisateur/Réalisatrice de télévision
			Scénographe

Sécurité

Un grand nombre d'activités en atelier nécessitent des outils ou des matériaux qui peuvent provoquer des blessures ou affecter la santé des élèves à long terme si on ne les manipule pas avec précaution. Les questions relatives à la santé et à la sécurité étant à l'ordre du jour, les professeurs d'arts visuels pourront facilement obtenir des fournisseurs les feuillets d'information donnant la liste des ingrédients des produits qu'on ne connaît pas. Il est préférable d'utiliser un produit dont on connaît les ingrédients, plutôt que d'employer une substance inconnue et sur laquelle on n'a pas de renseignements.

Il faudrait bien expliquer aux élèves comment se servir des outils et des matériaux, nettoyer la classe et se débarrasser des ordures et leur montrer l'emplacement de l'équipement de secours (extincteurs, interrupteurs électriques) et l'endroit où ils peuvent se laver les yeux en cas d'urgence. On devrait aussi leur montrer la bonne façon de porter un masque à gaz, des lunettes et des gants de protection et la façon dont fonctionne l'équipement de ventilation.

Les enseignants devraient aborder la question de la sécurité lors du travail en atelier. Ils devraient établir une liste des précautions à prendre, l'afficher et en discuter avec les élèves. Les enseignants devraient :

- agencer les aires de travail de façon à éviter les accidents;

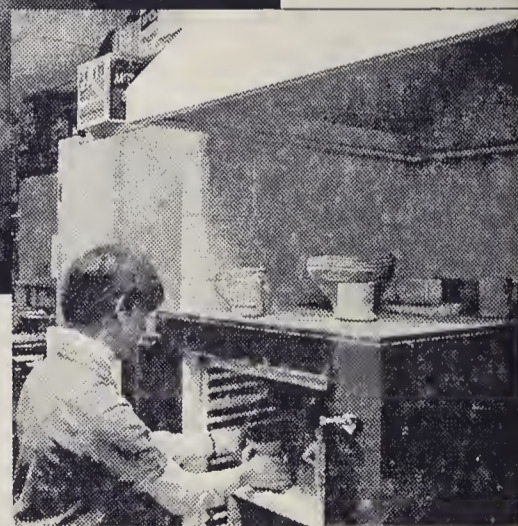
- lire attentivement les modes d'emploi et s'assurer que les élèves connaissent les matériaux dont ils se servent;

- ranger les matériaux avec précaution, notamment :

- a) étiqueter tous les contenants;
- b) utiliser des contenants en métal ou en plastique plutôt qu'en verre;
- c) éviter de garder les liquides dans des verres à boire ou dans des bouteilles;
- d) reboucher les contenants après utilisation;

- employer les substances et les mélanges les moins toxiques possible et assurer une ventilation adéquate, notamment :

- a) remplacer les solvants toxiques comme les diluants pour vernis par des produits moins toxiques comme l'essence minérale ou la térébenthine (l'utilisation du benzène est absolument déconseillée);
- b) utiliser de l'argile ou de la peinture déjà prêtes plutôt que de les préparer soi-même;
- c) utiliser de préférence le broyage humide au broyage à sec;



Il faudrait bien expliquer aux élèves comment se servir des outils et des matériaux, nettoyer la classe et se débarrasser des ordures et leur montrer l'emplacement de l'équipement de secours...

–prévoir un équipement et un matériel de sécurité pour éviter tout contact de la peau avec des substances toxiques, notamment :

- a) des lunettes adéquates (pour la soudure, par exemple);
- b) un masque filtrant adéquat ou un masque antipoussière (pour le ponçage du plâtre, par exemple);
- c) des vêtements de protection appropriés (casques ou résilles pour la chevelure, tabliers, etc.);

–avoir des extincteurs à proximité;

–prévenir les accidents en demandant aux élèves de ne pas porter de vêtements amples, de bijoux, de cravate et de nouer leurs cheveux s'ils sont longs;

–avoir un matériel électrique avec une bonne prise de terre;

–encourager les élèves à effectuer les nettoyages en prenant les précautions requises, notamment :

- a) passer l'aspirateur ou employer une vadrouille humide pour éponger les liquides répandus et ôter les poussières;
- b) ne jamais verser de produits chimiques dans les lavabos et les éviers;
- c) employer des poubelles réservées aux matières inflammables;

–encourager la pratique d'une hygiène personnelle adéquate, notamment :

- a) ne jamais se servir de solvants pour se laver les mains;
- b) employer une crème protectrice pour éviter tout contact de substances toxiques avec la peau;
- c) instituer un système de nettoyage des yeux pour rincer les particules ou les substances dangereuses qui peuvent y pénétrer accidentellement;
- d) interdire aux élèves de manger dans l'atelier.

En ce qui concerne les questions de sécurité, l'Association industrielle de prévention des accidents (AIPA) recommande aux enseignants de se conformer à l'ensemble ou à certaines des mesures préconisées dans son programme de sécurité à l'école. Les enseignants devraient communiquer avec le bureau local de l'AIPA pour obtenir de plus amples renseignements.

Toutes les personnes qui travaillent dans les arts visuels devraient connaître les dispositions de la *Loi sur la santé et la sécurité au travail* et les règlements sur les établissements industriels y afférents. Ces dispositions portent sur les normes de sécurité, le contrôle et l'application des mesures sécuritaires, le rôle de la personne responsable de la santé et de la sécurité à l'école, les comités conjoints de santé et de sécurité du conseil scolaire, ainsi que sur la responsabilité des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la sécurité sur le lieu de travail.

Prospectus des cours

Le prospectus des cours de l'école secondaire constitue l'un des moyens les plus importants de renseigner les élèves et les parents sur tous les cours (y compris les cours d'arts visuels) offerts par l'école. Il faut par conséquent que ce prospectus soit soigneusement préparé. Les descriptions de cours y doivent être brèves, instructives, précises et attrayantes et on doit y trouver tous les cours offerts dans un domaine particulier. Le prospectus doit aussi tenir compte des points forts et des points faibles des enseignants, des intérêts de la collectivité et des élèves, des besoins des élèves, de la grandeur de l'école et de plusieurs autres facteurs.

Nous présentons ci-dessous un programme type d'arts visuels tel qu'il devrait apparaître dans le prospectus des cours de l'école. Le programme et les cours s'appliquent à une école qui présente les caractéristiques suivantes :

- elle a un effectif de 1 100 élèves environ;
- elle dessert une région autant urbaine que rurale;
- elle offre un programme de cours complet, c'est-à-dire qu'elle répond aux besoins de tous les élèves du district inscrits au palier secondaire; elle dispose de deux professeurs d'arts visuels à temps plein et d'une enseignante d'arts visuels à temps partiel, qui ont une expérience et une formation en arts visuels assez variées.

Les professeurs d'arts visuels de cette école croient fermement que des cours devraient être élaborés à l'intention des élèves qui ne s'intéressent pas vraiment aux arts et qui ne pensent pas être doués dans ce domaine. Ils sont prêts à enseigner à des classes ou à des niveaux mixtes, du moment que ces arrangements contribuent à la variété des cours et répondent aux besoins des élèves.

En se basant sur l'expérience des années précédentes et poussés par le désir de suivre des voies nouvelles, les enseignants ont prévu deux cours de base de 9^e année, trois cours généraux de 10^e année, cinq cours généraux de 11^e et de 12^e année et un cours préuniversitaire de l'Ontario assez élaboré. Le programme offre en outre deux nouveaux cours dans la série de cours spéciaux pour les élèves de la 10^e à la 12^e année. Ces cours sont conçus pour répondre aux intérêts des élèves, en fonction des possibilités du personnel et des besoins de la collectivité.

9^e année Cours de base

AVI 1F

Ce cours sert de base à d'autres cours de niveau fondamental du palier secondaire. Il devrait en plus intéresser les élèves désireux d'acquérir une expérience pratique en arts visuels mais ne voulant pas nécessairement étudier ce sujet de façon plus approfondie au cours de leurs études secondaires.

La matière de ce cours se rapproche de celle du cours AVI 1G, décrit ci-dessous; elle accorde toutefois plus d'importance au travail en atelier selon le goût personnel de chaque élève et de celui de la classe, à la composition telle qu'elle se rapporte à la vie courante ainsi qu'à l'appréciation et à la critique des arts populaires et appliqués.

AVI 1G

Il s'agit là d'un cours général d'introduction servant de base aux cours de niveau général ou avancé du palier secondaire. Son objet est de développer la perception visuelle et les connaissances fondamentales en dessin, en peinture, en procédés d'impression, en graphisme de communication et en sculpture. La composante de conception y tient une place importante. Le travail en atelier comprend les activités suivantes : l'esquisse, la représentation, la perspective, les diverses techniques de peinture, la gravure en relief et les monotypes, une exploration du graphisme élémentaire, la conception d'affiches, les modes d'expression à trois dimensions tels que le modelage, la taille et la construction. Le travail en atelier et la conception sont intégrés à l'étude de l'art des artistes canadiens par rapport à l'art des artistes américains et européens et à celui d'autres cultures. Le cours porte également sur certains aspects des arts traditionnels populaires et appliqués. Le cours consacre un certain pourcentage du temps aux travaux spéciaux (à l'école ou à l'extérieur de l'école).

10^e année Cours généraux

AVI 2F

Ce cours constitue la suite du cours AVI 1F. Il porte principalement sur le travail en atelier, notamment l'esquisse, le dessin, la peinture, les procédés d'impression, l'étude de la perspective simple, la théorie fondamentale des couleurs, la sculpture (construction ou sculpture en relief), ainsi que diverses activités artisanales se rapportant à la poterie, aux textiles, à l'émail et à la mosaïque. Un quart du temps alloué à ce cours est consacré à un travail communautaire choisi en consultation avec les élèves. Ce travail de longue haleine occupera la plus grande partie du temps accordé au travail en atelier. Les composantes de conception et d'histoire de l'art sont étroitement liées aux travaux pratiques et à l'étude de l'art autochtone, préhistorique et oriental, des bandes dessinées modernes, des spectacles et de la télévision.

AVI 2G

On peut suivre ce cours à la suite des cours généraux de niveau fondamental. Sa composante de travail en atelier porte sur les beaux-arts (dessin, peinture, procédés d'impression, sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions), sur les métiers d'art (céramique, textiles et étude des matériaux), ainsi que sur une unité du design appliqué, le graphisme de communication, par exemple. L'étude des éléments et des principes de composition y est renforcée par des travaux réalisés dans ces trois domaines. L'étude de chefs-d'œuvre universels illustre la matière de la composante de travail en atelier dans le domaine des beaux-arts. On y relie les arts populaires et appliqués au contexte historique se rapportant au design appliqué. Le cours consacre un certain pourcentage du temps aux travaux spéciaux (à l'école ou à l'extérieur de l'école).

AVI 2A

Cours préalable : AVI 1G

Ce cours s’adresse aux élèves qui veulent poursuivre leurs études au niveau avancé, et éventuellement suivre le cours préuniversitaire de l’Ontario. La composante de travail en atelier porte sur l’acquisition d’une variété de techniques et se concentre sur la compréhension des éléments formels de l’art. Le dessin constitue 20 pour 100 du cours, la peinture, 10 pour 100, et les modes d’expression à trois dimensions, 15 pour 100. La matière de la composante d’histoire de l’art et de critique d’art consiste en l’étude intensive comparée de quarante chefs-d’œuvre importants. Cette composante est en même temps liée au travail en atelier et à la conception.

11^e année Cours généraux

AVI 3F

Cours préalable : AVI 1F ou AVI 2F ou AVI 1G ou AVI 2G

Ce cours comprend les composantes de travail en atelier, de conception et d’histoire de l’art. Il s’adresse aux élèves désireux de se préparer pour le monde du travail. On y explore les modes d’expression par des travaux pratiques en dessin, en peinture, en procédés d’impression ou en photographie, en sculpture (en creux ou en relief) et en métiers d’art. La majeure partie du cours est consacrée au travail en atelier.

Un quart du cours est voué à un travail communautaire de longue haleine qui permet d’approfondir les techniques apprises en atelier. Les élèves choisissent et conçoivent ce travail avec l’aide de l’enseignant ou de l’enseignante. Les composantes de conception et d’histoire de l’art sont liées aux travaux pratiques et comprennent l’étude de l’art des périodes gréco-romaine, byzantine, celtique, médiévale et de la Renaissance qui ont influencé les arts contemporains, arts populaires et appliqués y compris.

AVI 3G

Cours préalable : AVI 1G ou AVI 2G

Avec ce cours, on poursuit l’étude du dessin, de la peinture, des procédés d’impression, de la photographie et de la sculpture avec toutefois une plus grande concentration sur les techniques d’exécution. On y étudie en outre la céramique, les textiles, le design d’intérieur et la décoration de théâtre. La composante de conception se concentre sur l’élaboration d’idées créatrices –planification expérimentale et détaillée et éléments d’esthétique. L’étude de chefs-d’œuvre anciens et contemporains du domaine des beaux-arts et du design appliqué se fait en corrélation étroite avec le travail en atelier. Le cours consacre un certain pourcentage du temps aux travaux spéciaux (à l’école ou à l’extérieur de l’école).

AVI 3A

Cours préalable : AVI 2A

Ce cours est une continuation du cours AVI 2A, avec des variations importantes en dessin, en peinture, en procédés d’impression et en sculpture et dans les problèmes de composition s’y rattachant. Pour ce qui est du dessin, on insiste sur l’acquisition des techniques, l’amélioration de la perception et une composition pleine d’imagination. Ce cours porte également sur l’étude approfondie de la couleur. En ce qui concerne la composante d’histoire de l’art et de critique d’art, on y poursuit l’étude comparée de quarante chefs-d’œuvre majeurs en corrélation avec l’étude de la couleur et de nombreuses activités en atelier.

12^e année Cours généraux

AVI 4G

Cours préalable : AVI 3G

Ce cours renforce les connaissances et l’expérience acquises dans le cours AVI 3G dans le domaine des beaux-arts, des métiers d’art et du design appliqué. Il vise à approfondir les connaissances, les techniques et les aptitudes des élèves en dessin, en peinture, en procédés d’impression ou en photographie, en sculpture et autres modes d’expression à trois dimensions, ainsi qu’en métiers d’art, (*un* sujet au choix : céramique, textiles, étude des matériaux). Le cours porte également sur *deux* nouveaux domaines du design appliqué : mode et stylisme, et design environnemental. Les composantes d’histoire de l’art et de conception s’intègrent au travail en atelier. Le cours consacre un certain pourcentage du temps aux travaux spéciaux (à l’école ou à l’extérieur de l’école).

AVI 4A

Cours préalable : AVI 3A

Grâce aux cours de niveau avancé qu’ils auront suivis au préalable, les élèves ont perfectionné leurs connaissances et leur compréhension de la composition ainsi que les techniques nécessaires au travail en atelier. Avec ce cours, ils se concentrent sur la *signification* d’une œuvre d’art. Par le biais d’un examen attentif des rapports entre le sujet, le mode d’expression et la technique employée, les élèves abordent le problème de la forme et du contenu. Dans leurs réalisations en dessin, en peinture et soit en sculpture, soit en procédés d’impression ou en photographie, les élèves essaient continuellement de concilier la forme et le contenu. Avec la composante d’histoire de l’art et de critique d’art, on poursuit l’étude comparée de quarante chefs-d’œuvre, qui prépare à la synthèse historique du cours préuniversitaire de l’Ontario.

Cours préuniversitaire de l’Ontario

AVI 5A ou AVI 0A

Cours préalable : AVI 3A ou AVI 4A ou AVD 4A

Ce cours complète le programme de niveau avancé destiné aux élèves désireux de poursuivre leurs études en arts visuels. Les composantes de travail en atelier et de conception, et d’histoire de l’art et de critique d’art constituent chacune 50 pour 100 du temps alloué au cours.

Dans la composante de travail en atelier, les élèves choisissent de se consacrer à un mode d’expression, soit la peinture, la sculpture, la photographie ou les procédés d’impression. Ils devront effectuer une étude approfondie de ce mode d’expression en résolvant progressivement les problèmes techniques et artistiques propres au mode d’expression choisi. Les techniques acquises en dessin leur serviront à élaborer et à approfondir leurs idées dans le mode d’expression choisi. Il s’agit là d’un cours dont l’intensité devrait permettre aux élèves de résoudre les problèmes de nature artistique et d’analyser leurs travaux par rapport à ceux de leurs camarades et aux œuvres d’artistes accomplis. La composante d’histoire de l’art et de critique d’art constitue une synthèse des chefs-d’œuvre étudiés de la 10^e à la 12^e année; elle sert de base à la discussion et s’intègre au travail en atelier.

Cours spéciaux

Photographie

AVF 2G

Cours préalable : AVI 1G ou AVI 2G

Les élèves étudient l’appareil photographique, ses éléments et accessoires, le chargement et le déchargement de l’appareil photographique, le développement de la pellicule, les techniques de chambre noire et les techniques d’éclairage et de prise de vue. Ils analysent les principes de composition relatifs à la photographie et examinent des exemples importants de photographies anciennes et modernes en vue d’enrichir et de compléter le travail en atelier.

Design environnemental

AVD 4A

Cours préalable : AVI 1G ou AVI 2G ou AVI 2A

Ce cours est offert aux élèves désireux d’étudier l’art conçu pour le domaine public, ainsi que l’application des principes et des méthodes de création destinés à la création d’environnements utiles, intéressants et innovateurs. On y analyse les facteurs sociologiques et psychologiques de l’espace et de l’économie, ainsi que les aspects politiques et géographiques qui interviennent dans la création, en se concentrant sur les villes et les systèmes urbains. Le cours porte sur les points essentiels de l’histoire et des théories du design environnemental ainsi que sur une étude de «l’art public» pour que les élèves acquièrent une meilleure perspective des espaces extérieurs.



*Les élèves ne peuvent avoir leur
DESO sans avoir obtenu au moins
un crédit en arts [...]*

Les écoles de l'Ontario, section 2.6

Annexe A

Les écoles de l'Ontario

et les arts visuels

Généralités

1. Les élèves ne peuvent avoir leur DESO sans avoir obtenu au moins un crédit en arts [...] En plus des cours offerts dans les matières traditionnelles relevant du domaine des arts, le programme scolaire doit comporter un aspect esthétique faisant partie intégrante des cours et du programme parascolaire.

SECTION 2.6

2. Les directeurs d'école doivent veiller à intégrer le plus possible des unités de base aux matières obligatoires, de façon à ce que le programme de chaque élève permette d'aborder toutes les facettes du multiculturalisme. Ce principe reflète l'un des objectifs pédagogiques décrits dans Les années de formation, à savoir : que l'élève puisse «acquérir et maintenir son identité personnelle en apprenant à connaître les antécédents historiques de son milieu, de sa culture et de ses origines, et acquérir un sens de la continuité avec le passé.»

SECTION 2.8

3. On entend par préparation à la vie, l'acquisition des connaissances dont on a besoin dans la vie de tous les jours. [...] Voici quelques-unes des aptitudes visées par cet apprentissage :

- analyser les idées exprimées dans une image, un texte ou une conversation;
- lire un journal ou suivre une émission de télévision ou un film avec esprit critique;

SECTION 2.9

4. Dans toutes les matières pour lesquelles il existe des manuels agréés dans la circulaire, le choix des manuels doit être fait à partir de la Circulaire 14, sauf autorisation expresse du ministre.

SECTION 2.12

5. [...] mais il faut éviter de cantonner les élèves dans les cours traditionnellement réservés à l'un ou l'autre sexe. [...]

Une représentation équilibrée des réalisations des femmes tant dans le programme que dans le matériel didactique fournit des exemples d'épanouissement féminin et aide les élèves à reconnaître qu'il est possible de concilier féminité et réalisation personnelle dans des secteurs non traditionnels. [...]

La politique d'égalité entre les sexes doit donc se retrouver dans tous les aspects du programme scolaire, les politiques de l'école, les méthodes et le matériel pédagogiques, ainsi que les méthodes d'évaluation et les attitudes et les attentes du personnel, des élèves, des parents et de la collectivité.

SECTION 2.3

6. Ces expériences (visuelles, auditives, d'expression dramatique) ne se rattachent pas seulement aux arts, mais à toutes les matières du programme et enrichissent les perspectives d'apprentissage en même temps que le langage.

SECTION 3.2

7. Lors de la planification du programme de chaque élève en 7^e et en 8^e année, la direction de l'école **doit** s'assurer que pour les domaines d'étude obligatoire ci-après, le nombre minimal d'heures prévues est respecté. [...] La répartition des heures est indiquée par rapport au nombre total d'heures. Ces heures ne doivent pas être inférieures à cinq heures par jour d'école, pendant au moins 185 jours d'enseignement (soit un minimum de 925 heures par an).

SECTION 3.4

Arts

1. Théâtre, musique et arts visuels : 120 heures

c) La direction de l'école doit s'assurer de la répartition équilibrée des matières touchant les arts et les sciences sociales, tant en 7^e qu'en 8^e année.

SECTION 3.4

2. Voici d'autres aspects qui peuvent faire partie des diverses expériences d'apprentissage :

a) l'importance des arts dans le processus d'apprentissage;

SECTION 3.4

3. Le programme de l'élève en 9^e et 10^e année doit avoir un caractère exploratoire et permettre à chacun de préciser ses goûts, de mettre ses talents à l'épreuve, de clarifier ses objectifs et d'élaborer un plan d'étude plus détaillé.

SECTION 4.1

4. Les élèves de 11^e et de 12^e année s'inscrivent souvent à une série de cours qui leur fournit les assises les plus appropriées à leurs aspirations personnelles et professionnelles.

SECTION 4.2

5. Ces CPO fournissent une base commune aux élèves de toutes les écoles secondaires de l'Ontario. Il importe donc que la matière y soit étudiée en profondeur et que des normes intellectuelles élevées y soient respectées.

SECTION 4.3

6. On peut élaborer des modules d'une durée de trente heures, qui ouvrent droit à des fractions de crédit à raison d'un quart de crédit [...] par module.

SECTION 4.5

7. Lorsque les circonstances s'y prêtent, l'école peut offrir des cours à plus d'un niveau de difficulté afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Cela est particulièrement important dans les matières obligatoires, que les élèves doivent avoir suivies avec succès pour obtenir leur diplôme. Les CPO doivent être dispensés au niveau avancé.

En pareil cas, les objectifs du cours et les méthodes d'évaluation de chaque niveau de difficulté doivent être définis clairement pour que les élèves, les parents et les enseignants connaissent bien les conditions d'obtention des crédits. Les crédits doivent toujours être accordés au niveau fondamental, au niveau général ou au niveau avancé.

SECTION 4.6

8. Le prospectus des cours renseigne les élèves et leurs parents sur les cours dispensés dans une école secondaire. [...] Voici les divers éléments que doit comporter le prospectus des cours : [...]

• une liste de certains cours préalables à certains cours,

• une description des programmes axés sur les activités communautaires et des programmes de cours regroupés.

SECTION 4.15

9. Les cours de niveau avancé portent particulièrement sur l'acquisition des éléments théoriques ou cognitifs; les cours de niveau général insistent davantage sur les éléments appliqués; quant aux cours de niveau fondamental, ils visent le développement des aptitudes personnelles, de la conscience sociale et de la confiance en soi.

SECTION 5.1

10. Au palier secondaire, les élèves doivent pouvoir choisir des programmes correspondant à leurs objectifs scolaires et leur permettant d'exploiter pleinement leurs aptitudes, leurs goûts et leurs besoins.

SECTION 5.2

11. Les programmes-cadres du ministère de l'Éducation établissent s'il y a lieu les cours préalables appropriés.

SECTION 5.6

12. Des cours axés sur les arts peuvent aussi être regroupés en un (ou plusieurs) programmes [...] Les cours d'art visuel peuvent être intégrés à divers programmes.

SECTION 5.9

13. L'éducation coopérative peut aider les élèves à développer des aptitudes qui peuvent être mises à profit dans les services sociaux, le monde des affaires, l'apprentissage d'un métier ou toute autre activité ou étude dans la collectivité, dans la mesure où l'apprentissage extrascolaire enrichit l'expérience éducative de l'élève.

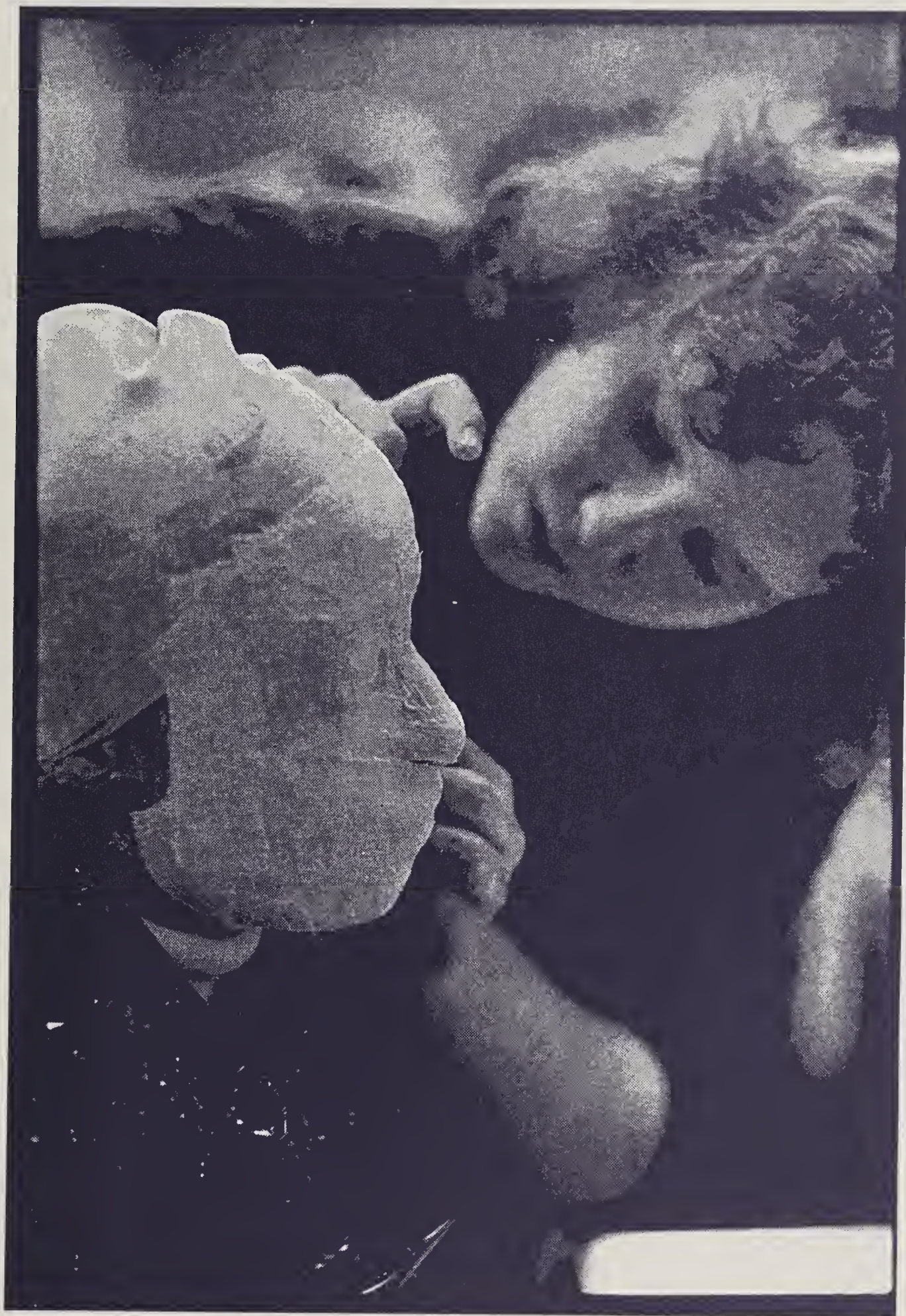
SECTION 5.11

14. Dans certains cas, un conseil scolaire peut songer à constituer des écoles secondaires spécialisées dans des activités particulières : arts d'interprétation [...] Une école secondaire ne doit cependant pas se spécialiser au point de ne plus pouvoir offrir la gamme complète des cours nécessaires à l'obtention d'un DESO.

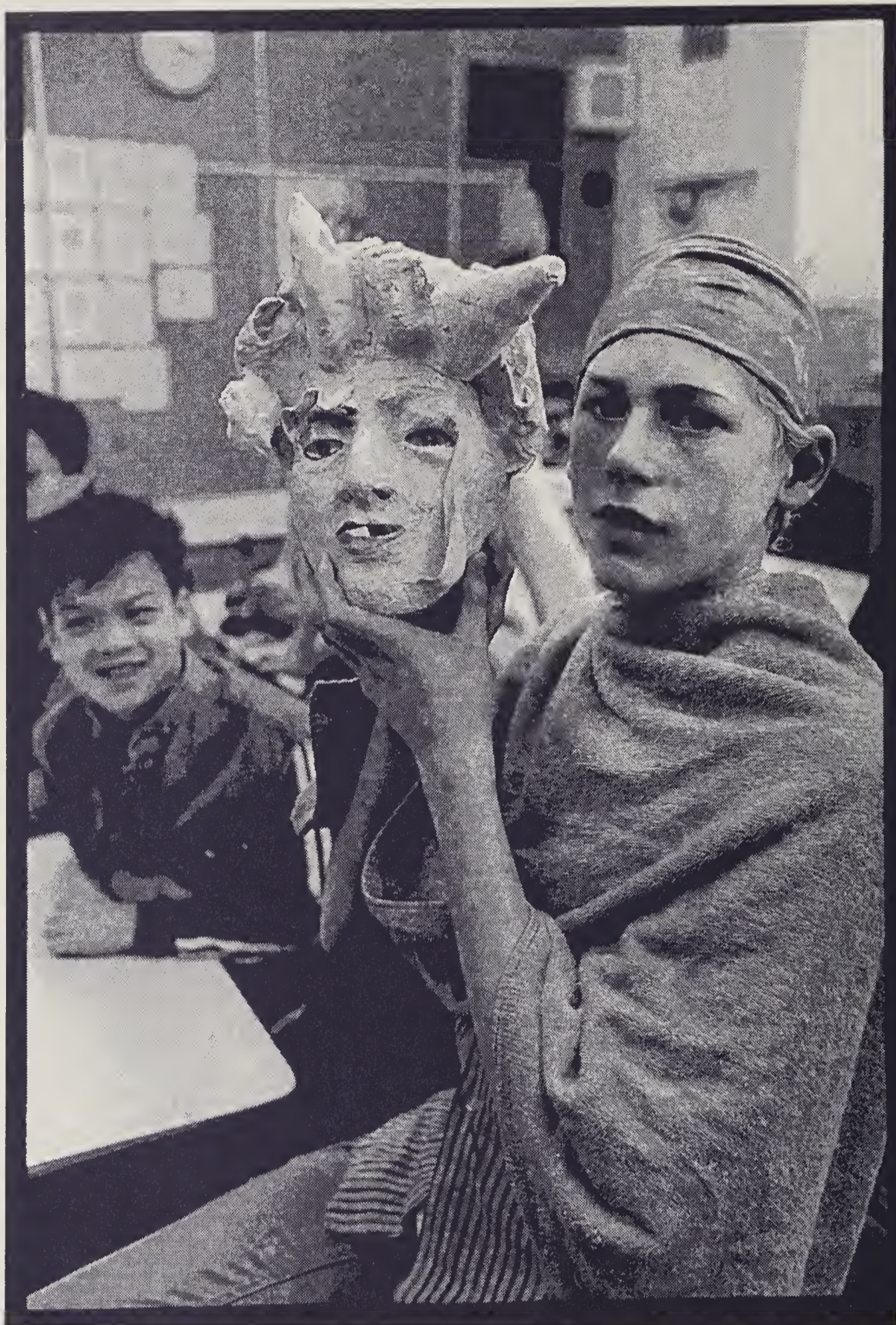
SECTION 5.15

15. Le jugement professionnel de l'enseignant ou de l'enseignante sur toutes les données recueillies par l'observation et l'évaluation des élèves est généralement reconnu comme constituant la forme d'évaluation la plus efficace.

SECTION 7.2



Au palier secondaire, les élèves doivent pouvoir choisir des programmes correspondant à leurs objectifs scolaires et leur permettant d'exploiter pleinement leurs aptitudes, leurs goûts et leurs besoins.



Le programme de l'élève en 9^e et 10^e année doit avoir un caractère exploratoire et permettre à chacun de préciser ses goûts, de mettre ses talents à l'épreuve, de clarifier ses objectifs et d'élaborer un plan d'étude plus détaillé.

Annexe B
Codes des cours

Nouveau code*	Titre	Abréviation	Ancien(s) code(s)	Remarques
AVC	Arts visuels – Céramique	A V-Céram	70030; 70040	Cours spéciaux (10 ^e -12 ^e) <i>Métiers d'art</i>
	Arts visuels – Étude des matériaux	A V-Ét matér	70030; 70040	
	Arts visuels – Métiers d'art généraux	A V-Mét art gén	70030; 70040	
	Arts visuels – Textiles	A V-Textiles	70030; 70040	
AVD	Arts visuels – Le design et les consommateurs	A V-Des/cons	70030; 70040	Cours spéciaux (10 ^e -12 ^e) <i>Design appliqué</i>
	Arts visuels – Design environnemental	A V-Des env	70030; 70040	
	Arts visuels – Design d'intérieur	A V-Des d'int	70030; 70040	
	Arts visuels – Décoration de théâtre	A V-Déc th	70030; 70040	
	Arts visuels – Graphisme de communication	A V-Gra comm	70030; 70040	
	Arts visuels – Illustration	A V-Illust	70030; 70040	
	Arts visuels – Design industriel	A V-Des ind	70030; 70040	
	Arts visuels – Mode et stylisme	A V-Mode/styl	70030; 70040	
AVF	Arts visuels – Dessin	A V-Dessin	70030; 70040	Cours spéciaux (10 ^e -12 ^e) <i>Beaux-arts</i>
	Arts visuels – Dessin et peinture	A V-Des/pein	70030; 70040	
	Arts visuels – Peinture	A V-Peinture	70030; 70040	
	Arts visuels – Photographie	A V-Photog	70030; 70040	
	Arts visuels – Procédés d'impression	A V-Impress	70030; 70040	
	Arts visuels – Sculpture	A V-Sculpt	70030; 70040	
AVI	Arts visuels – Généraux	A V-Gén	70030; 70040	Cours généraux (9 ^e -12 ^e), 13 ^e année et cours préuniversitaire de l'Ontario seulement
	Arts visuels – Généraux variés	A V-Gén var	H70040	
AVM	Arts visuels – Les arts expérimentaux	A V-Arts expér	70030; 70040	Cours spéciaux (10 ^e -12 ^e) <i>Autres modes d'expression</i>
	Arts visuels – Les arts visuels et l'informatique	A V-Inf	70030; 70040	
	Arts visuels – Le cinéma	A V-Cinéma	70030; 70040	
	Arts visuels – La vidéo	A V-Vidéo	70030; 70040	
AVN	Les arts visuels et les autres formes d'art	Arts/aut for	70030; 70040	Cours spéciaux (10 ^e -12 ^e) <i>Études interdisciplinaires</i>
	Les arts visuels au service de la collectivité	Arts/coll	70030; 70040	
	Les arts visuels et les sciences	Arts/science	70030; 70040	
	Les arts visuels et les sciences humaines	Arts/hum	70030; 70040	
	Les arts visuels et la technologie	Arts/technol	70030; 70040	
AVT	Arts visuels – Esthétique et critique	A V-Est/cr	70030; 70040	Cours spéciaux (10 ^e -12 ^e) <i>Théorie</i>
	Arts visuels – Histoire de l'art	A V-His art	70030; 70040	
	Arts visuels – Pensée créatrice et critique	A V-Pens cr	70030; 70040	

*On peut indiquer le titre ou l'abréviation à côté du nouveau code attribué à chaque groupe, par exemple :

AVC2G	Arts visuels – Métiers d'art
AVF4A	Arts visuels – Peinture
AVD3A	Arts visuels – Décoration de théâtre
AVI1G	Arts visuels – Généraux
AVI5A	Arts visuels – Généraux variés



De la 10^e à la 12^e année, la composante d'histoire et de critique de l'art a pour objet l'étude comparative des œuvres de la liste de l'annexe C, les discussions portant essentiellement sur les questions artistiques relatives au travail en atelier.

Annexe C
Étude comparée d'œuvres
d'art pour les cours
de niveau avancé

Liste des chefs-d'œuvre

Les œuvres dont on ne peut se procurer une reproduction peuvent être remplacées par d'autres.

Architecture

v. 2600 av. J.-C.	Les pyramides de Gizeh Égypte
448-432 av. J.-C.	Le Parthénon (Acropole) Athènes
27 av. J.-C.	Le Panthéon (y compris l'intérieur du Panthéon et le tableau de Giovanni Pannini) Rome
312-315	L'arc de Constantin Rome
532-537	La basilique Sainte-Sophie Istanbul
1080-1120	L'église Saint-Sernin Toulouse
1211-1299	La cathédrale de Reims Reims
v. 1470	L'église Sant'Andrea Leon Battista Alberti Mantoue
1430	Le palais des Médicis ou palais Riccardi Michelozzo Florence
v. 1502	Le Tempieto de San Pietro in Montorio Bramante Rome
v.1545	Le Campidoglio Michel-Ange Rome
1568-1571	La villa Rotonda Palladio Venise
v. 1642-1661	L'église Saint-Yves-de-la-Sapience Francesco Borromini Rome
1661-1686	Le château de Versailles Louis Le Vau, Jules Hardouin-Mansart Versailles
1770-1809	Monticello Thomas Jefferson Charlottesville

1815-1821	Le pavillon royal de Brighton John Nash Brighton
1840-1867	Le palais de Westminster Sir Charles Barry, A. Welby Pugin Londres
1851	Le pavillon du Crystal Palace Sir Joseph Paxton Londres
1885-1887	L'immeuble Marshall Field H.H. Richardson Chicago
1887-1889	La tour Eiffel Gustave Eiffel Paris
1925-1926	Le Bauhaus Walter Gropius Dessau
1934	Le stade de Nuremberg Albert Speer Nuremberg
1936-1937	La maison Kauffman Frank Lloyd Wright Bear Run (Pennsylvanie)
1950-1955	L'église Notre-Dame-du-Haut Le Corbusier Ronchamp (France)
1956-1958	L'immeuble Seagram Mies Van Der Rohe New York
1967	Habitat Moshe Safdie Montréal
1981	L'immeuble A.T. & T. Philip Johnson New York
1978	L'aile est de la National Gallery I.M. Pei Washington

Peinture

1365 av. J.-C.	<i>Les Filles d'Akhenaton</i> (fragment d'une fresque de Tell el-Amarna en Égypte) Oriental Institute, Université de Chicago
v. 540 av. J.-C.	<i>Dionysos à bord d'un navire</i> Exékias Munich
50 av. J.-C.	<i>La Villa des Mystères</i> (fresque) Pompéi
547 ap. J.-C.	<i>L'Impératrice Théodora et sa suite</i> (mosaïque de San Vitale) Ravenne
700 ap. J.-C.	<i>L'Enlèvement de Saint-Marc</i> Évangiles d'Echternach (manuscrit enluminé) Bibliothèque nationale, Paris
début du XIII ^e siècle	<i>Carmina Burana</i> (manuscrit enluminé)
1413-1416	«Février», <i>Les très riches heures du Duc de Berry</i> (manuscrit enluminé) Pol, Hennequin et Hermann Limbourg
1305-1306	<i>La Fuite en Égypte</i> (fresque) Giotto di Bondone Padoue
1434	<i>Arnolfini et sa femme</i> Jan Van Eyck
1435	<i>Descente de Croix</i> Van der Weyden
1445	<i>La Madone</i> (retable de l'église Santa Lucia) Domenico Veneziano Florence
v. 1482	<i>La Résurrection</i> Piero Della Francesca
v. 1445	<i>La Bataille de San Romano</i> Uccello
1485	<i>La Vierge aux rochers</i> Léonard de Vinci
1505	<i>Reetable de l'église San Zaccaria</i> Giovanni Bellini (Giambellino) Venise
1525-1528	<i>La Déposition de Croix</i> Le Pontormo

1509-1511	<i>L'École d'Athènes</i> (fresque du Palais du Vatican) Raphaël Vatican
1565	<i>Les Chasseurs dans la neige</i> Bruegel le Vieux
1607	<i>David tenant la tête de Goliath</i> Le Caravage Rome
1648	<i>Les Cendres de Phocion</i> Nicolas Poussin
1656	<i>Les Ménines</i> Vélasquez
1666	<i>Dame en bleu lisant une lettre</i> Vermeer de Delft
1766	<i>Mrs. Siddons</i> Thomas Gainsborough
1785	<i>Le Serment des Horaces</i> Louis David
1814	<i>Le 3 mai 1808</i> Goya
1819	<i>Le Radeau de la «Méduse»</i> Théodore Géricault
1831	<i>La Liberté guidant le peuple</i> Eugène Delacroix
1839	<i>La Fin du «Téméraire»</i> Joseph Turner
1855	<i>L'Atelier</i> Gustave Courbet
1866	<i>Le Fifer</i> Édouard Manet
1872-1875	<i>Nocturne en bleu et or</i> James Whistler
1888	<i>La Parade du cirque</i> Georges Seurat
1888	<i>La Vision après le sermon</i> Paul Gauguin
1889	<i>La Nuit étoilée</i> Vincent Van Gogh
v. 1898	<i>La Montagne Sainte-Victoire</i> Paul Cézanne
1907	<i>Série des Nymphéas</i> Claude Monet
1907	<i>Les Femmes d'Alger (O. J.)</i> Pablo Picasso
1908-1909	<i>Les Tapis rouges</i> Henri Matisse
1910	<i>La Bohémienne endormie</i> Le douanier Rousseau

1912	<i>Improvisation 28</i> Vassily Kandinsky
1933	<i>Composition</i> Joan Miró
1937	<i>Guernica</i> Pablo Picasso
1950	<i>Lavender Mist</i> Jackson Pollock
1952	<i>Woman I</i> Willem De Kooning
1953	<i>La Chambre muette</i> Renée Magritte
1955	<i>Earthen Green</i> Mark Rothko
1968	<i>Hiragla 1</i> Frank Stella

Sculpture

2470 av. J.-C.	<i>Mykérinos et sa reine</i> Gizeh
450-440 av. J.-C.	<i>Le Doryphore</i> Polyclète
Seconde moitié du II ^e siècle av. J.-C.	<i>Laocoon</i> Oeuvre de trois sculpteurs rhodiens
v. 80 av. J.-C.	<i>Portrait d'un Romain</i> Palazzo Torlonia Rome
1115-1135	<i>Le Prophète Jérémie</i> (tympan du portail méridional de l'église Saint-Pierre) Moissac (France)
1145-1170	<i>Les Saints</i> (baie orientale du portail sud de la cathédrale) Chartres
1430-1432	<i>David</i> Donatello
1425-1452	<i>Jacob et Esau</i> (la «porte du paradis» du baptistère) Lorenzo Ghiberti Florence
1498-1499	<i>La Pietà</i> Michel-Ange Basilique Saint-Pierre de Rome
1583	<i>L'Enlèvement des Sabines</i> Giambologna
1623	<i>David tuant Goliath</i> Le Cavalier Bernin
1798-1805	<i>Le Tombeau de la comtesse Marie-Christine</i> Antonio Canova
1886-1898	<i>Le Baiser</i> Auguste Rodin

1908	<i>Le Baiser</i> Constantin Brancusi
1939	<i>Lobster Trap and Fish Tail</i> (mobile) Alexander Calder
1916	<i>La Roue de bicyclette</i> Marcel Duchamp
1962	<i>Total Obscurity</i> Louise Nevelson
1964	<i>Cubi XVIII</i> David Smith
1964	<i>L'Archer</i> ou <i>3-Way Piece, No. 2</i> Henry Moore
1970	<i>Spiral Jetty</i> Robert Smithson Great Salt Lake (États-Unis)
1976	<i>Couple with Shopping Bags</i> Duane Hanson

Gravures

1504	<i>Adam et Ève</i> (gravure) Albrecht Dürer
1642-1643	<i>Le Christ guérissant les malades</i> (eau-forte) Rembrandt
1745-1764	<i>Série des Prisons</i> (eaux-fortes) Piranèse
1792-1796	<i>Gravure extraite des Caprices</i> (eau-forte et aquatinte) Goya
1834	<i>La Rue Transnonain</i> (lithographie) Honoré Daumier
1892	<i>Jane Avril sortant du Moulin-Rouge</i> (lithographie) Henri de Toulouse-Lautrec
1912	<i>Le Prophète</i> (gravure sur bois) Emil Nolde
1967	<i>Marilyn</i> (sérigraphie) Andy Warhol
1967	<i>Booster and F Studies, RR-67-106</i> (lithographie) Robert Rauschenberg

Dessin

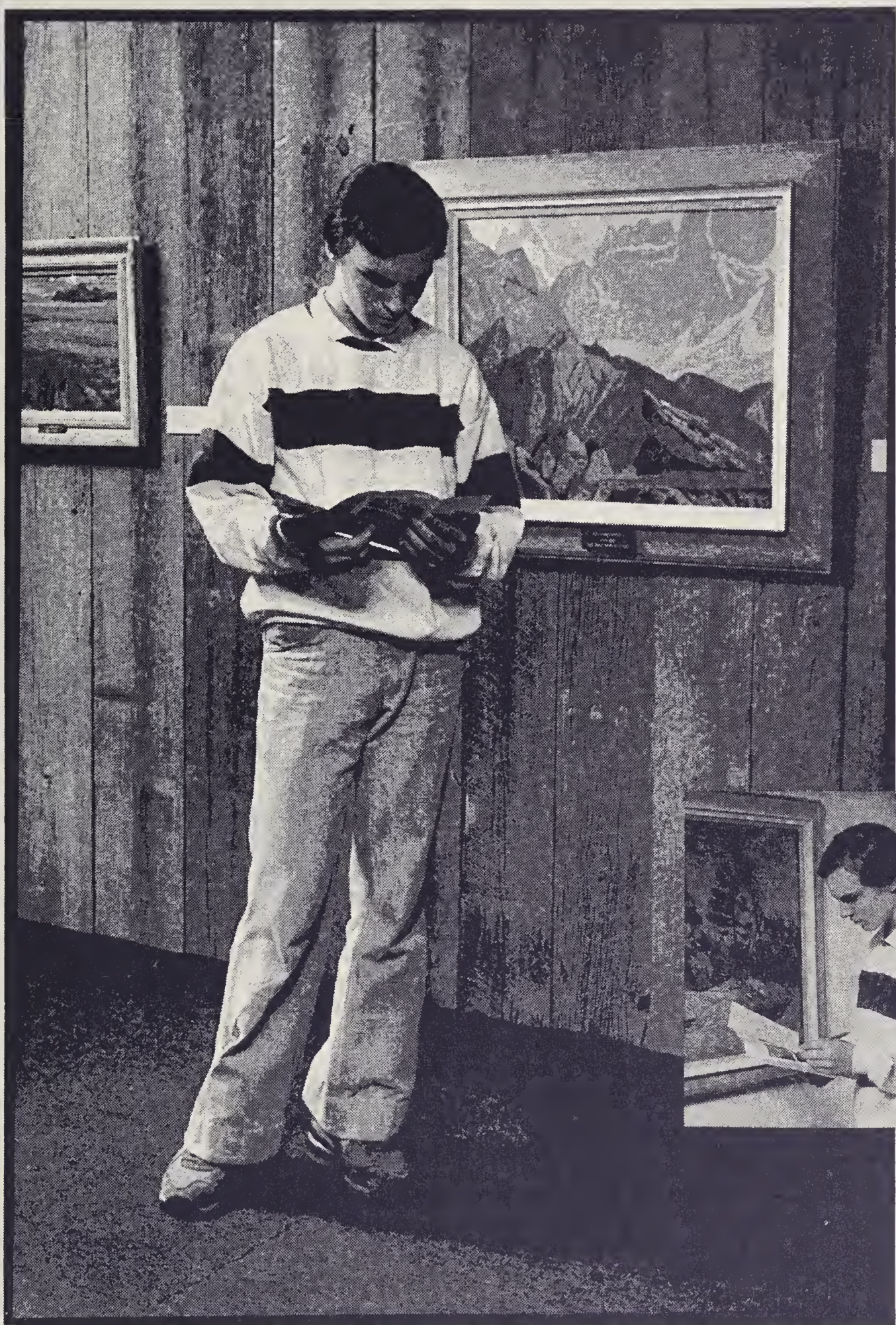
v. 820-832	<i>Psaume 44</i> (encre) Utrecht Psalter
1484	<i>Autoportrait</i> (pointe d'argent) Albrecht Dürer
v. 1485-1490	<i>La Madone et Sainte Anne</i> (encre) Léonard de Vinci
1503	<i>Touffes de gazon</i> (aquarelle) Albrecht Dürer
v. 1750	<i>L'Oriental</i> (encre) Giambattista Tiepolo
1832	<i>Portrait de Bertin l'Aîné</i> (crayon) Dominique Ingres
v. 1889	<i>Le Garçon au chapeau de paille</i> (crayon Conté) Georges Seurat
1898	<i>Après le bain</i> (pastel sur carton) Edgar Degas
v. 1888	<i>Le Pont de Langlois</i> (encre) Vincent Van Gogh
1913	<i>Le Courrier</i> (fusain sur carton) Georges Braque
1918	<i>Étude pour les fumeurs</i> (esquisse au crayon) Fernand Léger
1939	<i>Quatre autoportraits</i> (crayon de couleur) Henri Matisse
1948	<i>Diego assis près de la table</i> (crayon) Alberto Giacometti
1967	<i>La Pince à linge : Version n° 2</i> (crayon noir et crayon de couleur) Claes Oldenburg
v. 1970	<i>Rideau sur la vallée</i> Christo Gavachef

Histoire de l'art –
Démarches
pédagogiques

10^e année

En 10^e année, le programme d'arts visuels est axé sur le perfectionnement des connaissances pratiques et du langage visuel. Grâce à un cours de dessin assez poussé, il vise particulièrement l'enseignement des éléments formels, à savoir la ligne, la valeur, la forme et la couleur. On devrait donc consacrer une grande partie du cours d'histoire de l'art à l'étude de dessins tirés de la liste de l'annexe C. Les études comparées ne devraient pas toutefois se limiter aux dessins, car l'examen d'autres œuvres d'art permettra aux élèves de mieux comprendre les éléments formels. On pourrait, par exemple, comparer une pièce d'architecture avec une sculpture pour trouver les similitudes et les contrastes dans la ligne et dans la forme. Les élèves de ce niveau n'ont probablement jamais effectué d'étude comparée, il est donc important de bien leur expliquer la marche à suivre. On doit leur apprendre à étudier les œuvres pour en noter les similitudes et les différences, puis à isoler et à examiner chacun de leurs éléments.

Pour ce qui est du travail en atelier, on encourage fortement les élèves à choisir eux-mêmes leurs sujets pour qu'il y ait participation totale de leur part. Il est tout aussi important, en histoire de l'art, qu'ils s'intéressent personnellement aux œuvres à discuter. On peut commencer en leur posant des questions directes qui provoqueront des réactions subjectives. Par exemple, lorsque les élèves comparent un dessin au crayon d'Ingres, réalisé en 1832, *Portrait de Bertin l'Aîné*, avec celui d'Alberto Giacometti, *Diego assis près de la table*, on peut leur demander : «En quoi ces hommes se ressemblent-ils? En quoi sont-ils différents?» Les élèves commenceront probablement à décrire leur aspect physique (l'un est plus gros que l'autre, l'autre est mal peigné, etc.) ou à parler de leur personnalité. Il faudrait à ce moment-là provoquer des réactions différentes parmi eux. Graduellement, on orientera la discussion vers des questions précises en demandant aux élèves de décrire les traits ou les éléments conduisant à leurs impressions et à leur jugement des personnages. Les élèves de ce niveau ont encore besoin d'être dirigés dans la conversation. On peut leur demander comment la façon dont les personnages sont disposés influence notre réaction à leur propos. Dans le dessin de Giacometti, le personnage se trouve à l'arrière-plan; dans celui d'Ingres, il est au premier plan. Dans le premier dessin, le cadre est bien défini, tandis que dans le deuxième, il est indéterminable. En même temps, le contour plus marqué du dessin d'Ingres délimite le personnage et le détache du fond tandis que le personnage de Giacometti s'y intègre.



Après avoir parlé des concepts de la forme, on peut passer à l'examen des principes de la forme comme l'harmonie, l'unité, l'équilibre, etc., présents dans chaque œuvre.

La question du contour permet aisément de passer à la question de la ligne, car c'est bien sûr la similitude de la ligne dans le personnage et dans le cadre qui unit ces deux éléments du dessin de Giacometti. Le dessin est imprécis, les gestes sont marqués, presque nerveux, tandis que chez Ingres, la ligne est beaucoup plus contrôlée. Une fois encore, on doit expliquer aux élèves comment la qualité de la ligne contribue à notre interprétation de l'image. Le trait plus relâché de Giacometti donne du mouvement au personnage de *Diego*, tandis que *Bertin* semble figé dans la pose. La qualité de la ligne donne évidemment une plus grande individualité à *Bertin*. On reconnaît aussitôt qu'il s'agit là de quelqu'un de bien défini. Au contraire, le dessin de Giacometti pourrait être une étude de portrait ou une simple esquisse.

Certains élèves pourraient penser que le dessin d'Ingres est plus précis ou encore plus réel que celui de Giacometti. Il faut alors permettre à la classe de discuter de ces opinions. On peut demander aux élèves de s'expliquer ou de justifier leurs commentaires. Il serait utile de préciser ici qu'il n'existe pas de représentation «vraie» au sens littéral du terme.

On pourrait ensuite poursuivre la discussion sur la forme, un élément qui est ici intimement lié à la ligne. Comme on l'a indiqué précédemment, le contour plutôt ferme et régulier du dessin d'Ingres définit clairement la forme et, ceci, combiné à l'attention prêtée aux détails, rend le personnage imposant. Cette impression est renforcée du fait qu'il est placé au premier plan et que le fond est indéfinissable. Dans le dessin de Giacometti, l'effet est radicalement différent. Le personnage y est presque abstrait du fait que les lignes sont irrégulières et imprécises comme celles de l'arrière plan. En fait, la forme dominante de ce dessin est le rectangle, caractéristique du personnage et des diversions qui régissent l'ensemble. La géométrie, plutôt que la masse, domine cette œuvre, et on y reconnaît l'organisation à deux dimensions de la surface.

Il est évident que les deux artistes ont voulu que la tête de leur personnage soit le centre d'intérêt du dessin. Ils y sont arrivés avec l'usage de la valeur. Les tons dégradés du dessin de Giacometti sont peut-être plus discernables. Des traits plus épais, donc plus sombres, ont été utilisés pour la tête et les mains; le trait s'est allégé pour le corps du personnage et encore plus pour le fond. L'œil est ainsi attiré par le poids des parties foncées isolées. Dans le dessin d'Ingres, la valeur a été utilisée de façon plus complexe. L'artiste s'est servi de la teinte du fond pour accentuer les traits marquants du visage, et pourtant ceux-ci ne se mêlent pas au fond. Les zones très sombres, qui sont assez rares (autour des yeux, sur le côté droit du visage, sur le col à gauche et au-dessus de l'oreille gauche), délimitent certains éléments; les ombres qui se dirigent de ces zones vers les joues et le front font ressortir ces traits. On fera remarquer aux élèves qu'Ingres s'est servi de la même technique, quoique moins élaborée, pour le corps du personnage. Les traits foncés ont été employés pour le côté droit des bras et pour le contour des revers; les formes de ces contours sont révélées au moyen d'un dégradé contrôlé.

On devrait poser plusieurs questions aux élèves pour s'assurer qu'ils ont bien compris le rôle que joue chaque élément formel dans la création d'une image complète.

Le contexte historique sera présenté un peu plus tard dans le programme. Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) est un artiste français partisan de l'école néo-classique qui commença à influencer la peinture française vers la fin du XVIII^e siècle. Ingres fut l'élève de Jacques Louis David (1748-1825), chef de cette école. *Le Serment des Horaces* de David peut servir de comparaison. Les artistes néo-classiques voulaient faire revivre les qualités de l'art antique dans leurs œuvres et rendre sa dignité à la peinture en choisissant des sujets nobles et sérieux. Ingres a effectivement réalisé des tableaux à thèmes historiques, mais son vrai génie résidait dans le portrait. Il existe encore un grand nombre de ses portraits, peints ou dessinés. Comme beaucoup d'autres artistes, Ingres se servait de ses dessins pour composer ses tableaux (le dessin du portrait de *Bertin* est une étude de ce genre), mais il faisait aussi des dessins indépendants. Pour Ingres, le dessin était l'élément essentiel à la forme; ses qualités de dessinateur sont d'ailleurs évidentes dans ses tableaux. L'importance accordée au dessin est une caractéristique majeure de l'école néo-classique.

Les artistes néo-classiques accordaient également beaucoup d'importance au réalisme dans les détails naturels. C'est pour cette raison qu'Ingres a développé une technique de dessin aussi sûre et précise et des dégradés si soigneusement contrôlés. Ce n'est qu'ainsi qu'il pouvait reproduire son modèle et en détacher le caractère particulier.

Alberto Giacometti (1901-1966) appartenait à une école tout à fait différente. On a associé son œuvre au mouvement surréaliste de la fin des années 1920 et du début des années 1930, mais il a développé un style indépendant des tendances et des mouvements de l'époque. Bien qu'il ait copié des œuvres antiques tout au long de sa vie, il n'a accordé de la valeur qu'à ses propres créations. En effet, elles seules le rattachaient à la réalité. À l'instar d'Ingres, il dessinait constamment, mais comme on l'a déjà indiqué, ses dessins ont un caractère tout à fait différent.

Pour beaucoup d'artistes du XX^e siècle, l'art du portrait doit répondre à des questions difficiles : que peut offrir le portraitiste face à la photographie? Pourquoi peindre ou dessiner des personnages quand l'appareil photographique peut les saisir avec tant de précision? (Il s'agit là d'une question qui ne s'est pas posée pour Ingres au début du XIX^e siècle, bien que l'art photographique soit devenu populaire dès les années 1840). Certains artistes ont répondu à cette question en cherchant à créer des images qui reflètent la personnalité de leur modèle plutôt que son apparence. D'autres, comme Giacometti dans le dessin de son frère, ont tenté de transmettre un message universel sur le caractère humain en général. C'est en partie cette attitude envers le dessin qui explique pourquoi les méthodes de travail de Giacometti sont si différentes de celles d'Ingres. Giacometti avait l'habitude d'exécuter plusieurs ébauches rapides sur le papier, puis de choisir celle qu'il préférait et qu'il allait élaborer. Il remaniait souvent ses dessins, les renforçant et les modifiant à la fois. Il existe de nombreuses ébauches qui démontrent cette méthode de création. Il faudrait expliquer aux élèves comment ces différentes techniques de portrait sont tributaires de l'époque où vivaient les artistes. Ils comprendront très bien pourquoi il est futile de dire qu'un dessin est plus réel que l'autre.

11^e année

Étant donné qu'en 11^e année la matière porte principalement sur l'étude de la composition, l'analyse de la composition constituera le sujet des discussions critiques tout au long du programme. Un certain nombre des œuvres d'art étudiées dans le cours d'histoire de l'art devraient être des œuvres sculptées. La discussion pourrait également porter sur des exemples d'architecture. On pourrait parfois effectuer des comparaisons entre des sculptures seulement; un exemple serait l'étude comparée du *Doryphore* de Polyclète et de *L'Archer* de Henry Moore. Avec cet exemple, le terme «comparaison» prend toute sa signification et il est démontré que les contrastes sont parfois aussi importants, sinon plus, que les similitudes.

Lorsque commence l'étude comparée de ces deux œuvres, il faudra donner leur titre aux élèves et indiquer que l'œuvre du sculpteur grec était, à l'origine, en bronze. La discussion ne porte pas sur les œuvres originales mais sur des photographies. Il faudra en plus leur faire comprendre que le *Doryphore* mesure 198 cm de haut, et *L'Archer*, 290 cm. Il est souvent difficile pour les élèves de s'imaginer l'espace réel occupé par une sculpture à partir d'une diapositive ou d'une photographie; il est donc important de leur donner une idée de la grandeur de l'œuvre étudiée. Une simple comparaison entre la hauteur de la sculpture et la taille des élèves ou les dimensions de la classe et de son mobilier, suffira pour que les élèves aient une bonne idée des dimensions.

Le titre de la sculpture de Moore incitera probablement les élèves à se demander pourquoi cette œuvre porte un nom d'humain. Ceci éveillera leur intérêt et il ne faut pas les décourager. Toutefois, la discussion ne doit pas trop s'attarder sur ce sujet et les élèves doivent continuer avec l'étude de la forme et de la composition de l'œuvre. La question des dimensions s'enchaînera automatiquement sur la question des proportions. Pourquoi les artistes ont-ils donné ces proportions à ces œuvres? Les sculptures créent-elles des liens d'émotivité avec les spectateurs? Quel effet leur grandeur crée-t-elle? En étudiant ces divers points, les élèves en viendront à réfléchir sur l'intention de chaque artiste et à conclure que l'une de ces sculptures projette un point de vue idéal, unique, tandis que l'autre a été conçue pour être examinée sous plusieurs angles.



L'élève étudie les méthodes fondamentales de construction à trois dimensions et expérimente avec des méthodes traditionnelles ou modernes et des matériaux appropriés au cadre scolaire.

Étant donné que les concepts de la ligne, de la valeur, de la forme et de la couleur doivent être étudiés en 10^e et en 11^e année, on peut demander aux élèves d'examiner ces deux sculptures en fonction de ces concepts. Le *Doryphore*, par exemple, est de conception beaucoup plus linéaire, autant dans sa définition interne que dans la description de chacun de ses éléments. Dans *L'Archer*, la ligne est beaucoup plus évidente dans le contour. Les contrastes des tons chez *L'Archer* sont beaucoup plus marqués que chez le *Doryphore*, car ils sont rendus par de profonds surplombs qui produisent des ombres assez marquées. Pour ce qui est de la forme, le *Doryphore* se caractérise surtout par l'articulation des éléments; quant à *L'Archer* on le perçoit d'abord dans son ensemble et c'est seulement en l'analysant qu'on parvient à discerner ses divers éléments.

Après avoir parlé des concepts de la forme, on peut passer à l'examen des principes de la forme comme l'harmonie, l'unité, l'équilibre, etc., présents dans chaque œuvre. Comment chacun des deux sculpteurs a-t-il réussi à y incorporer ces principes étant donné que chacune est si différente de l'autre par sa forme et son contenu? Il serait alors utile de mentionner aux élèves que le *Doryphore* est un exemple de sculpture par soustraction, tandis que *L'Archer* est un exemple de sculpture par addition qui a été produite à l'origine par modelage.

Pour terminer, on demande aux élèves d'étudier les rapports entre *L'Archer* et le lieu où on l'a érigé, la place Nathan Philipps à Toronto, et de réfléchir sur le fait que le *Doryphore*, dont il n'existe que des copies, a été retiré de son milieu d'origine.

Le contexte historique sera présenté aux élèves un peu plus tard dans le programme; on leur apprendra, entre autres, que les anciens Grecs étaient plus optimistes et avaient plus d'assurance que nous; que l'univers grec était un monde harmonieux gouverné par des lois mathématiques, et où l'homme était considéré comme l'incarnation la plus parfaite de l'ordre universel. Pour les Grecs, le genre humain représentait le summum de l'univers.

À partir de 525 av. J.-C., les sculpteurs grecs ont recherché à représenter l'homme avec plus d'exactitude et de naturel. Mais leur intention n'était pas de représenter seulement l'aspect des personnes ou des événements. Ils recherchaient plutôt à créer l'image de la perfection, de l'idéal. Aucun homme ou aucune femme n'était bien sûr d'une beauté parfaite, mais les artistes pouvaient modifier et manipuler la forme pour atteindre la perfection. Polyclète a été tellement saisi par cet idéal de beauté, qu'il s'est attaché à créer un corps masculin parfait. Il a en outre rédigé un traité des proportions complet, définissant les méthodes qu'il a utilisées. Il y a si bien réussi, que le *Doryphore* vint à être reconnu comme le canon de la perfection. En se basant sur une formule géométrique, ou théorie des proportions, Polyclète a cherché à établir les rapports idéaux entre les diverses parties du corps humain. Mais il est allé plus loin dans sa recherche en ce qu'il a voulu donner à ses personnages les qualités d'harmonie, d'équilibre et de stabilité qui

étaient les principales caractéristiques de l'ordre universel. Ainsi, son *Doryphore* semble à la fois être en mouvement et immobile. La courbe douce formée par la ligne de la tête, du torse et de la jambe anime la sculpture, tandis que la stabilité verticale est maintenue. Une main est levée, l'autre baissée, ce qui crée un équilibre; équilibre qu'on retrouve dans chaque élément pour en arriver à l'harmonie absolue. On a appelé *idéalisme* (création de l'idéal) cette façon de représenter le corps humain qui est aussi une des bases du classicisme.

Malheureusement, la plupart des statues grecques ont été perdues à jamais. L'œuvre originale du *Doryphore* n'existe plus. Toutefois, les Romains, qui étaient les collectionneurs passionnés de sculptures grecques, faisaient exécuter des copies lorsqu'ils ne pouvaient obtenir l'original. C'est ainsi que le *Doryphore* a pu nous parvenir.

Le XX^e siècle est une période d'évolution sans précédent. On y a perdu la conviction que des lois et des règles universelles gouvernent la nature, et nombreux sont les artistes qui sont persuadés que seule une interprétation personnelle ou subjective de la forme est valable. Bien qu'on puisse mettre Henry Moore au nombre de ces artistes, il a cherché à relier son œuvre autant à la tradition qu'aux formes de la nature. Henry Moore a déclaré être influencé par les sculptures africaines, mexicaines et de l'ancienne Égypte, dans lesquelles il découvre des rapports de forme et de contour d'une puissante vitalité. Il est en même temps fasciné par la forme des pierres et des galets qui révèlent, selon lui, le travail de la nature sur la pierre. Mais la plus grande inspiration de Henry Moore est le corps humain. D'ailleurs n'a-t-il pas déclaré : «La sculpture dépend du corps humain, sinon il n'y a aucune différence entre la sculpture et l'architecture». Ainsi, l'œuvre de Moore se rapporte de près au monde de la nature, même si elle est une interprétation subjective de la forme.

L'histoire de *L'Archer* illustre cet intérêt pour la nature et le corps humain. L'œuvre initiale s'est faite à partir de morceaux de silex que le sculpteur gardait dans son atelier. Il s'est inspiré de ces formes pour créer une sculpture qu'il a intitulée *Three-Way Piece, No. 2*. Lorsque celle-ci a atteint sa forme finale, Moore a décidé de l'appeler *L'Archer*, car l'autre nom ne lui plaisait plus.

Plus de deux mille ans séparent ces deux sculptures qui révèlent chacune une façon totalement différente de concevoir les problèmes de création; et pourtant toutes les deux sont la preuve de l'influence des formes naturelles sur l'artiste.

12^e année

En 12^e année, la composante de travail en atelier se divise également entre la peinture, le dessin et l'un de ces trois modes d'expression : la sculpture, les procédés d'impression, la photographie. Les études comparées et les discussions qui auront lieu dans la composante d'histoire devraient donc porter sur des sujets bien plus variés que ceux des années précédentes et être en même temps plus complexes. Les deux exemples employés ici, *La Madone* de Domenico Veneziano et *La Chambre muette* de René Magritte, illustrent les deux façons de procéder et démontrent comment une étude comparée insolite peut éveiller l'intérêt des élèves tout en étant l'occasion d'une leçon importante de critique d'art et d'histoire de l'art.

Comme pour d'autres études comparées valables et intéressantes, on peut se demander pourquoi faire la comparaison entre ces deux peintures. Il est très important, dès le début de la discussion en classe, de demander aux élèves ce qu'ils pensent de chacun de ces tableaux, puis des deux ensemble. Les élèves commenceront probablement par citer les similitudes de couleurs, le caractère symétrique des deux compositions, l'importance donnée à la perspective ainsi que les similitudes dans le format. Chacun de ces quatre aspects devra être discuté au fur et à mesure que les élèves en parleront, et, au besoin, être porté à leur attention. Il faudrait faire cas des réactions provoquées chez les élèves par chacun de ces aspects pour animer leur intérêt et arriver à explorer les raisons de leurs réactions. À ce niveau, les élèves ont suffisamment de connaissances en matière de couleurs complémentaires, de composition ou de format pour qu'ils n'aient pas besoin qu'on les dirige, mais il faudra peut-être les guider dans la discussion du traitement de l'espace.

La Madone est un des tout premiers exemples de perspective linéaire. Toutefois, son point de fuite se trouve à un endroit insolite, le giron de la Madone. Bien que ce détail appartienne au contexte historique, on peut expliquer aux élèves que cette œuvre était destinée à décorer un autel et que le point de fuite devait se situer au niveau des yeux des paroissiens debout dans l'église, plutôt qu'au niveau des yeux des personnages peints.

Les élèves estimeront peut-être que *La Chambre muette* repose davantage sur la perspective; mais il s'agit là d'une perspective empirique qui ne repose pas sur des règles mathématiques. En fait, le tableau ne comporte aucun point de fuite. On peut profiter de ce détail pour indiquer aux élèves que les artistes modernes s'inspirent souvent des découvertes des générations précédentes. L'illusion convaincante d'espace naturel réalisée par Magritte n'existerait pas sans l'art de la Renaissance.

On devrait clore la discussion critique en examinant comment ces deux artistes ont créé la forme à partir du contour. Il s'agit là d'un autre point commun à ces deux peintures qui les distingue des autres tableaux traditionnels.

La discussion se poursuivra sur la description du contenu de chaque tableau. Étant donné qu'en 12^e année la matière porte surtout sur la forme et le contenu, les élèves devront bien comprendre le contenu avant de l'aborder d'une façon plus approfondie.

Le contenu de l'œuvre de Magritte semble très simple («une énorme pomme verte dans une chambre»), mais on peut encourager les élèves à aller plus loin en leur posant les questions suivantes :

- Quel est le rapport entre ce tableau et son titre?
- Qui ou quoi est muet?
- Pourquoi aperçoit-on une usine par la fenêtre?
- Y a-t-il un rapport avec l'œuvre de Giorgio De Chirico?
- Y a-t-il une porte dans la pièce?

Si les élèves ont déjà vu des œuvres de Magritte, on peut leur demander de réfléchir sur le symbole répété de la pomme verte dans ses tableaux, et leur poser des questions comme : «De quelle autre façon s'en sert-il? Dans quel contexte? Qu'est-ce que cela signifie?»

En ce qui concerne le contenu du tableau de Veneziano, les élèves auront probablement besoin d'être davantage guidés. Ce tableau représente la Madone et l'Enfant entourés de quatre saints qui sont, de gauche à droite, saint François, saint Jean-Baptiste, saint Zénobe (qui était avec saint Jean-Baptiste patron de Florence) et sainte Lucie. Cette peinture était destinée à l'église de Santa Lucia de Florence. Il est important de faire remarquer que cette œuvre ne représente pas un événement historique et qu'elle n'illustre pas un texte. À part saint Jean-Baptiste, tous les autres saints ne sont pas des contemporains du Christ. Ce tableau représente donc une «vision», même si l'espace dans le tableau semble faire partie de notre espace et que l'architecture, les personnages et le ciel bleu semblent eux aussi appartenir à notre monde. Ce sont les arbres de couleur orangé de l'arrière-plan, lesquels représentent le paradis, qui indiquent que cette peinture est une «vision céleste». Il faudrait alors rappeler aux élèves les autres éléments qui symbolisent les saints, les auréoles, les vêtements distinctifs et les attributs.

On se rend compte maintenant que ni l'une ni l'autre de ces œuvres ne correspond à la «réalité». Les tableaux dépeignent des scènes irréelles. L'un représente une vision céleste qui s'adresse aux adeptes d'une religion populaire, tandis que l'autre représente un rêve ou un fantasme intensément personnel.

On pourrait maintenant aborder une discussion sur la forme et le contenu, qu'il faudra ensuite reprendre après avoir parlé du contexte historique. Comme dans les autres études comparées, on doit d'abord commencer avec la discussion critique; l'étude comparée s'effectuera ensuite et devra se rapporter aux leçons et aux travaux pratiques en cours. Le contexte historique peut être présenté aux élèves un peu plus tard dans le programme.

La leçon d'histoire devrait commencer en situant les deux œuvres dans leur contexte respectif. D'autres éléments peuvent être cités pour ajouter à la comparaison, mais ce n'est pas strictement nécessaire. Domenico Veneziano (v. 1410-1461) a été l'un des premiers et des plus importants artistes du début de la Renaissance italienne (de 1400 à 1500 environ). Durant cette période, les artistes ont cherché à reprendre les valeurs formelles de l'art antique pour que leurs œuvres donnent l'illusion d'un naturel convaincant. Avec l'invention de la perspective mathématique, une vingtaine d'années avant que *La Madone* ne soit exécutée, les peintures devinrent en quelque sorte des fenêtres. L'artiste voulait qu'à travers le cadre le regard se perde dans une continuation mystérieuse et magique du monde réel. Le ciel bleu est un autre indice de cette recherche du naturel. Jusque-là, les personnages religieux des tableaux d'autel et des icônes étaient représentés sur un fond doré qui symbolisait la splendeur du paradis. Pour les peintres du XV^e siècle, qui voulaient rendre l'illusion d'espace de façon bien plus convaincante, ce procédé était inacceptable. Ils se

sont bien sûr également attachés à la reproduction exacte de la forme humaine et des vêtements. Les grands artistes du XV^e siècle, comme Domenico Veneziano, ont enseigné de nouvelles façons d'observer et de représenter le monde. Leurs idéaux et leurs inventions ont influencé les artistes de leur époque jusqu'à ceux d'aujourd'hui.

René Magritte (1898-1967) doit beaucoup à la tradition établie pendant la Renaissance. Toutefois, malgré les similitudes notées dans ces œuvres, elles représentent deux points de vue totalement opposés. Cela peut sembler bizarre, mais Domenico Veneziano a développé et employé le nouveau naturalisme au service de la religion. Il n'a pas vraiment cherché à représenter le monde qui l'entourait, mais plutôt à donner plus de force et de vérité aux croyances chrétiennes. Il a rapproché les saints de nous en les situant dans le prolongement du monde réel, et en les représentant comme des gens ordinaires. Comme ses contemporains partageaient son point de vue, il savait que quiconque observerait son tableau en comprendrait immédiatement le contenu et la signification. (Il est intéressant de noter que les tableaux de ce genre n'avaient jamais de titre, ils n'en avaient pas besoin.) Le tableau de Magritte sert également de fenêtre; lui aussi prolonge notre espace; lui aussi constitue une forme de vision. Mais on ne saisit pas immédiatement la signification de ce tableau. Il a besoin d'un titre – et même ce titre ne nous aide pas à comprendre le tableau immédiatement.

Le XX^e siècle a été le théâtre de l'effondrement des mythologies universelles. Les contemporains de Magritte ne partageaient pas ses origines, sa culture ou ses croyances. À l'instar d'un grand nombre d'artistes modernes, il s'est replié sur lui-même pour trouver dans son inconscient et dans le monde du rêve des images hautement personnelles. Magritte a été qualifié de surréaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui peint des images «au-delà de la réalité». Comme les autres peintres du mouvement surréaliste, Magritte utilise les procédés de représentation de la réalité, mis au point par les peintres de la Renaissance, pour créer des images fantastiques. Il faut donc faire très attention. Certains tableaux peuvent avoir plusieurs points communs relatifs à la forme, mais il faut en comprendre le contenu, en même temps que la forme, pour pouvoir saisir la signification véritable de l'œuvre.



En 7^e et en 8^e année, les arts visuels doivent occuper une place équilibrée au sein des autres matières artistiques.

Annexe D
Modèles de cours

Cours de 7^e et de 8^e année

Conception

Travail en atelier

Histoire de l'art

Dessin – 7^e année (12 heures environ)

Le portrait

–ligne, mouvement, impression, forme ou espace, composition (superposition, groupement)	–observation de modèles (élèves) –dessin gestuel d’une seule pose, de plusieurs poses groupées, avec addition de détails et d’un fond, de mémoire, par l’imagination ou l’intuition, avec une craie de cire, ou un fusain ou selon la technique du lavis	–exemples de peinture figurative, de sculpture et d’arts populaires
–ligne créant la forme, dessinant les contours, définissant les bords, divisant l’espace ou la forme	–contour tracé sans quitter le modèle des yeux, tracé avec une craie de cire, un crayon feutre ou de la craie	–variété des styles et des méthodes, par exemple, travaux de Alex Colville, William Kurelek, Jean-Paul Lemieux, Clarence Gagnon, Pablo Picasso, Henri Matisse, Rembrandt, Paul Cézanne
–ligne : contour, forme, couleur, texture, motif, état d’âme	–portrait d’un camarade : dessin du contour modifié, complété, aux choix, par réserve, collage de papier de soie, lavis à la craie/au crayon de pastel/à l’encre	–sélection de portraits de styles divers : Pablo Picasso, Frederick Varley, Ozias Leduc, Pierre Le Ber
–forme de composition : forme négative ou positive, espace à trois dimensions	–croquis et esquisse à grands traits : portraits uniques ou de groupe, tracés avec un fusain, une craie de cire, du papier découpé (pour la composition) ou de la peinture (pour les exercices de peinture)	–masques

Les objets

–changements de point de vue –forme, structure, motif –rapports des éléments avec l’ensemble –identification des lignes, des formes et des motifs dans l’environnement	–observation d’un objet choisi par l’élève, par exemple, une chaussure, une bicyclette, une chaise, une sculpture réalisée par l’élève, des jouets, des maquettes –étude du même objet dessiné selon des perspectives diverses avec un crayon feutre, un crayon à mine ou une craie de cire	–exemple de nature morte par différents artistes : Ozias Leduc, Mary Pratt, David Milne, Susan Mark
---	--	---

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Les croquis d'extérieur		
<ul style="list-style-type: none"> –observation se rapportant au point central, à la sélection de la composition, au premier plan, au second plan et à l'arrière-plan –observation de la perspective dans l'environnement –forme, espace, ligne, motif, texture 	<ul style="list-style-type: none"> –observation en insistant sur la prise de notes, la sélection, le centre d'intérêt et la relation entre les matériaux; discussion des méthodes permettant de voir : mesurer, vérifier les angles, établir des relations, fermer un œil; l'emploi du crayon feutre, du crayon à mine, du fusain 	<ul style="list-style-type: none"> –exemples de paysages ruraux et urbains dans les œuvres d'artistes : Carl Schaefer, James Morrice, Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, le groupe des Sept, William Kurelek, Anne Savage
Le dessin de recherche		
<ul style="list-style-type: none"> –dessins servant à réaliser des projets 		
Le dessin de planification		
<ul style="list-style-type: none"> –dessins servant à concrétiser ses idées 		
Le dessin expérimental		
<ul style="list-style-type: none"> –qualité de la ligne et des matériaux 	<ul style="list-style-type: none"> –dessins servant à découvrir les instruments et les matériaux à employer et les effets qu'on peut obtenir 	

Peinture –7^e année (8 heures environ)

La couleur		
<ul style="list-style-type: none"> –théorie des couleurs –variation des couleurs –effets des couleurs : sur les relations et combinaisons, état d'âme, expressivité, ligne, forme, espace, composition –intuition dans l'emploi des couleurs 	<ul style="list-style-type: none"> –exercices avec de la détrempe en poudre permettant aux élèves d'établir une routine, d'explorer la couleur, de prendre de l'assurance, de se concentrer sur leur intuition en utilisant une palette limitée, c'est-à-dire le noir, le blanc, le rouge, le jaune, le bleu, ou seulement deux couleurs primaires comme le noir et le blanc, ou le noir et le blanc plus une couleur –faire le lien avec le dessin de portrait et le dessin d'objet en employant des palettes limitées 	<ul style="list-style-type: none"> –exemples de peintures figuratives et abstraites utilisant différentes associations de couleurs, en particulier les œuvres de Lawren Harris, Gordon Rayner, Guido Molinari, Jack Chambers, William Ronald, Hortense Gordon

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
La composition expressive		
<ul style="list-style-type: none"> –composition : premier plan, second plan, arrière-plan 	<ul style="list-style-type: none"> –croquis d'extérieur et croquis de silhouettes avec de la détrempe en poudre –dessin avec de la peinture en poudre ou d'autres matériaux 	<ul style="list-style-type: none"> –exemples tirés d'œuvres figuratives : peintures de Lucius O'Brien, Paul Peel, Emily Carr, Jean-Paul Lemieux, Antoine Plamondon, Jack Bush, Auguste Renoir, Édouard Manet, Alex Colville, William Kurelek, Mary Cassatt
<ul style="list-style-type: none"> –forme ou espace, texture, motif, composition, contraste, effets expressifs, qualité des éléments ou des matériaux 	<ul style="list-style-type: none"> –utilisation des matériaux de collage, comme le papier de soie, le papier de couleur, les tissus employés seuls ou avec d'autres matériaux; les élèves pourraient, par exemple, fabriquer des costumes et composer un décor pour des silhouettes découpées 	<ul style="list-style-type: none"> –exemples tirés d'œuvres d'artistes comme Paul-Émile Borduas, Alfred Pellon, Pablo Picasso, Georges Braque, Jock Macdonald, Jack Chambers

Procédés d'impression – 7^e année (8 heures environ)

Les monotypes		
<ul style="list-style-type: none"> –ligne, couleur –inversions négatives et positives 	<ul style="list-style-type: none"> –essais avec de la peinture liquide versée sur une surface 	
L'impression en relief		
<ul style="list-style-type: none"> –notions de motif : usages, types de motifs 	<ul style="list-style-type: none"> –empreintes, utilisation des formes obtenues, surfaces et peintures de détrempe pour créer des images et des motifs (pour créer aussi un motif ou une texture sur des morceaux d'argile). <i>Remarque</i>–On devrait réserver un endroit pour les démonstrations et pour permettre à de petits groupes de faire des impressions 	<ul style="list-style-type: none"> –exemples de travaux réalisés par des artistes inuit, Jean-Claude Bergeron, Andy Warhol, Anne Meredith Barry, des graveurs japonais, des artistes populaires et des artisans
<ul style="list-style-type: none"> –motif : répétitions de motifs variés 	<ul style="list-style-type: none"> –impressions (par soustraction) avec une pomme de terre ou de la pâte à modeler et de la peinture de détrempe (au moyen de formes rectangulaires pour juxtaposer les images imprimées) 	
<ul style="list-style-type: none"> –composition 	<ul style="list-style-type: none"> –exploration de deux ou trois répétitions de motifs 	

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
L'impression en relief (suite)		
<ul style="list-style-type: none"> –forme ou espace, motif ou texture –valeur : noir, blanc, demi-tons –qualité des matériaux et des outils 	<ul style="list-style-type: none"> –empreintes de blocs en relief –impression par soustraction, avec des blocs en mousse de polystyrène. Les élèves devraient imprimer une série de trois gravures au minimum et faire une impression du bloc par frottement –numérotation et montage des épreuves. Le sujet pourrait être tiré d'un dessin, de questions intéressant les élèves ou de thèmes saisonniers ou dirigés vers un but spécifique; les élèves pourraient, par exemple, produire un livre 	<ul style="list-style-type: none"> –exemples de motifs dans l'environnement –exemples de différents types de gravures –textiles –visites d'ateliers de graveurs ou d'expositions de gravures –gravures inuit

Sculpture et autres modes d'expression à trois dimensions – 7^e année (10 heures environ)

Les œuvres à trois dimensions		
–ligne, espace intérieur et extérieur, mouvement	–constructions de formes en fil de fer fixées sur une base	–examen d'exemples d'art populaire et d'artisanat, d'art inuit et d'œuvres de divers céramistes et potiers
–qualités tridimensionnelles, forme, espace, texture, et motif	–argile : poteries par pincement et boudins assemblés pour former un animal ou une autre forme sculptée en ronde-bosse	–visite d'un atelier de poterie, si possible
–proportion, mouvement, forme, vues de tous les côtés, équilibre	–papier mâché : sur armature en fil de fer pour créer des formes humaines ou des animaux en ronde-bosse	–exemples de sculptures figuratives, œuvres de Yves Trudeau par exemple
–effet des qualités de surface : couleur, texture, valeur	–surfaces ; recours à l'imagination pour colorer et finir des surfaces; le cours pourrait être lié à un thème du cours de langue	–objets en papier mâché mexicains

Travaux à réaliser chez soi		
–relief, forme, espace à deux et à trois dimensions, motif, texture, état d'âme, qualités de surface	–assemblage en relief d'objets récupérés par les élèves, sur un thème particulier, l'architecture par exemple	<ul style="list-style-type: none"> –exemples de travaux d'artistes, œuvres de Louise Nevelson, d'Eli Bornstein –arts traditionnels –masques –pièces de monnaie, médailles

Graphisme de communication – 7^e année (5 heures environ)

Le lettrage

- | | | |
|--|---|---|
| -caractéristiques et qualités du graphisme de communication (attirer l'attention pour créer un effet de choc et de surprise), mise en pages, couleur | -alphabet simple sur quadrillage
-papier découpé
-production d'un nom pour un carton à dessin | -exemples de lettrage prélevés dans des magazines |
|--|---|---|

Le carton à dessin

- production d'un nom combiné à des lignes de papier découpé

L'affiche

- | | | |
|--|---|---|
| -pertinence du contenu et du matériau
-mise en pages, symboles, lettrage
-relation entre le lettrage, le message et l'illustration | -lettrage, symbole et mise en pages avec du papier découpé, en se basant sur des croquis de plusieurs idées
-production d'une affiche liée à une autre matière, les sciences, par exemple
-création d'exemples de publicité au moyen d'un mot ou d'une phrase | -affiches et tableaux d'affichage commerciaux ou publics

-exemples d'affiches d'artistes comme Henri de Toulouse-Lautrec, Juan Marisol, Henri Matisse, le groupe des Sept

-exemples de graphisme de communications dans l'environnement |
|--|---|---|

Problèmes pratiques

- utilisation par les élèves de leurs connaissances en lettrage et en mise en pages au profit de projet scolaires, comme les élections, les expositions scientifiques, la réalisation d'un livre, la création d'un tableau d'affichage. Les élèves devraient au moins participer à la préparation d'une affiche, d'une exposition ou d'un tableau d'affichage.

Travail de groupe

- réalisation d'une œuvre liée à une autre discipline, comme les sciences sociales ou les langues. Les élèves pourraient, par exemple, participer à la production d'une peinture murale, d'un livre, d'une bannière ou d'un décor de théâtre

**Exemple de programme –
Travail en atelier**

Premier trimestre

- lettrage
- carton à dessin
- texte d’affiche en français
- croquis d’édifices pris de l’extérieur
- dessin gestuel d’une personne, d’un groupe de personnes, avec addition d’un arrière-plan
- peinture : initiation à la détrempe en poudre
- peinture : mélange de deux couleurs primaires avec du blanc ou du noir
- dessin de la forme humaine : contour, esquisse à grands traits
- peinture : avec du blanc et du noir plus une couleur, la forme humaine en étant le sujet
- dessin d’objet
- peinture : emploi des formes et des idées suggérées par le dessin d’objet; utilisation de trois couleurs primaires
- procédés d’impression : réalisation de motifs réguliers ou au hasard avec des objets récupérés; création de motifs répétés avec des estampes en relief; production d’une série de trois gravures imprimées avec des blocs en relief

Deuxième trimestre

- dessin de formes : geste et fil métallique
- recherche et études, choix des matériaux appropriés pour un sujet de sculpture
- sculpture : papier mâché sur armature
- dessin : contour, portraits
- réalisation de portraits : variété des techniques
- discussion et réalisation d’un projet chez soi

Troisième trimestre

- dessin du corps humain : esquisse à grand traits et contour en utilisant des ciseaux et du papier pour faire des silhouettes
- compositions : création d’un ensemble avec des formes découpées et un arrière-plan
- verification par l’enseignant ou l’enseignante de tous les projets à réaliser chez soi
- argile : poteries par pincement et boudins, sculpture en ronde-bosse d’animaux ou de sujets abstraits
- achèvement et présentation des projets à faire chez soi
- dessin : croquis d’extérieur
- composition : peinture à la détrempe, sujet basé sur un croquis d’extérieur



— exercices avec de la détrempe en poudre permettant aux élèves d'établir une routine, d'explorer la couleur, de prendre de l'assurance, de se concentrer sur leur intuition en utilisant une palette limitée...

Dessin – 8^e année (12 heures environ)

Le corps humain

–ligne : action, impression	–observation de modèles (élèves)	–exemples de peintures et de sculptures figuratives dans une variété de styles, exécutées par des artistes comme Alfred Laliberté, Edwin Holgate, Charles Comfort, Frederick Varley, Alex Colville, Henry Moore, Auguste Rodin, Alberto Giacometti, Colette Whiten, Anne Kahane, et par des artistes autochtones et populaires
–ligne pour exprimer la forme ou tracer des bords	–attitude : pose simple, actions consécutives avec une craie de cire, du fusain, de la peinture et de l'encre	
–qualité de la ligne	–contour, tracé sans quitter le modèle des yeux et tracé modifié, tracé avec de la craie, une craie de cire ou un crayon feutre	
–forme	–croquis et esquisse à grands traits, à la peinture, à la craie, au fusain et à l'argile	
–espace, à deux et à trois dimensions		
–observation de la forme de tous les côtés		

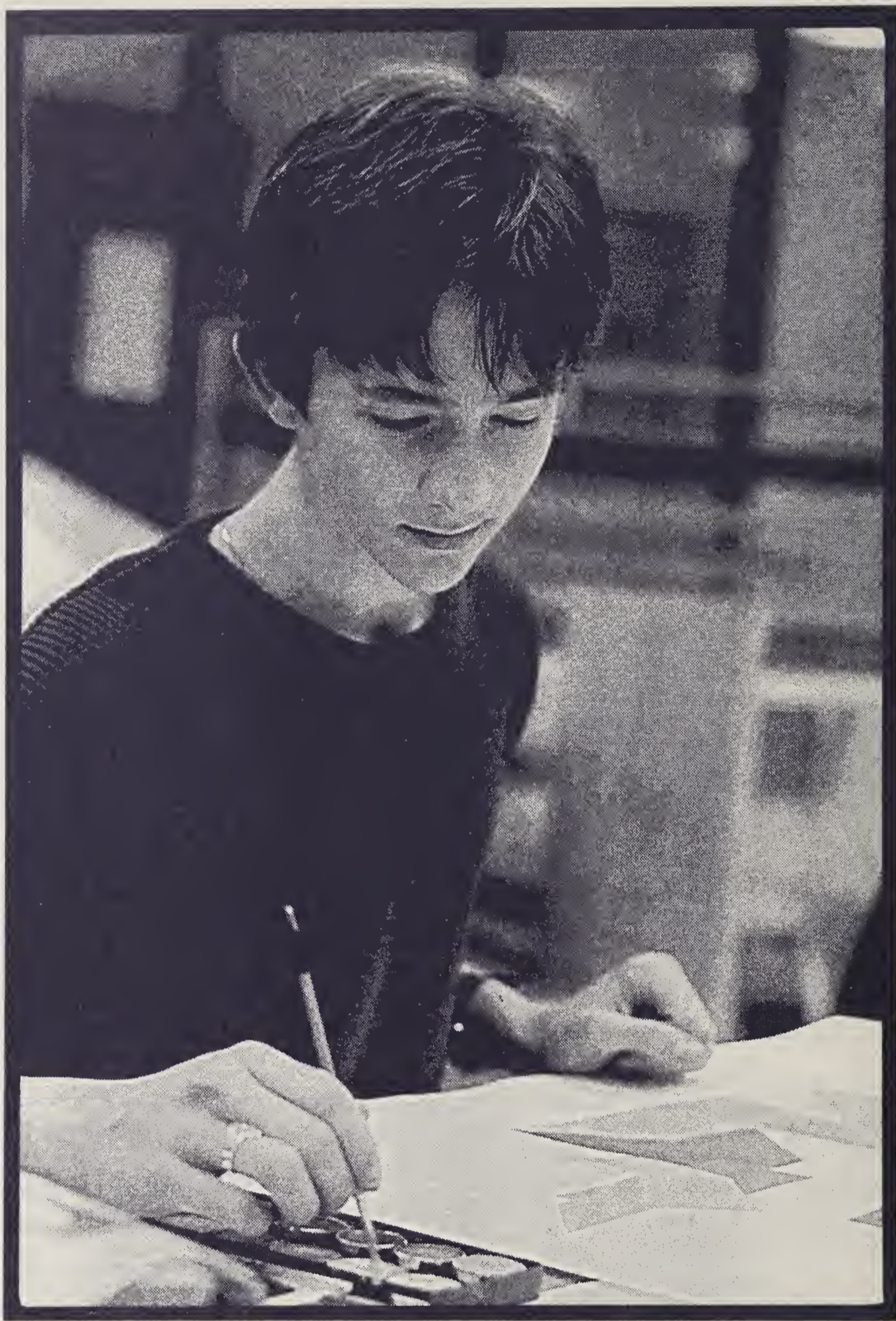
L'autoportrait

–ligne, contour et motif	–étude de mains et de pieds avec un crayon feutre ou un crayon à mine. L'élève peut exprimer un point de vue personnel dans son portrait. Il ou elle peut se représenter par la distorsion, dans un dessin humoristique, dans un symbole ou en dessin animé	–dessins satiriques
–exagération ou simplification, dominance	–scénarios dessinés au crayon feutre ou avec d'autres instruments de dessin	–caricature
–mouvement		–cinéma d'animation
		–masques
		–portraits
		–exemples d'œuvres d'artistes comme Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Alfred Pellan, Norman McLaren, Gary Olson et Don Proch

Les objets

–ligne, forme, motif, division des formes	–observation et étude d'objets, au crayon à mine, au crayon feutre, à la craie de cire ou au crayon de couleur, choisis par les élèves et qui présentent un intérêt aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur (par exemple, un fruit ou un légume, une montre, un moteur	–exemples d'œuvres d'artistes comme Lemoine FitzGerald, Paul Cézanne, Henri Matisse, Goodridge Roberts, David Milne, Emily Carr
–qualité de la ligne, de la forme, des matériaux		

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Les croquis d'extérieur		
<ul style="list-style-type: none"> -point central et sélection -composition -perspective 	<ul style="list-style-type: none"> -observation -prise en note des caractéristiques architecturales, avec des structures en galettes d'argile -exploration de la composition à l'aide d'un viseur 	<ul style="list-style-type: none"> -exemples d'œuvres d'artistes comme Joseph Légaré, Cornelius Krieghoff, Michel Chef, Louise Guay, William Kurelek, Vincent Van Gogh, Mary Pratt, Jan Vermeer, Peter de Hooch, Lawren Harris -exemples d'illustrations architecturales
Le dessin de recherche		
<ul style="list-style-type: none"> -dessins servant à réaliser des projets 		
Le dessin de planification		
<ul style="list-style-type: none"> -dessins servant à concrétiser ses idées 		
Le dessin expérimental		
<ul style="list-style-type: none"> -qualité de la ligne et des matériaux 	<ul style="list-style-type: none"> -dessins servant à découvrir les instruments et les matériaux à employer et les effets qu'on peut obtenir 	



Bien que l'on utilise souvent les lignes en peinture, ce mode d'expression est surtout lié à la couleur et aux relations entre les couleurs.

Peinture – 8^e année (8 heures environ)

La couleur

–théorie, utilisation et expressivité des couleurs	–essais de couleurs avec la détrempe en poudre	–exemples de peintures d’artistes comme Guido Molinari, Claude Tousignant, Joyce Wieland, Jean-Paul Riopelle, Alex Colville, Alfred Pellan
–combinaisons de couleurs et relations entre les couleurs	–révision de la théorie des couleurs	
	–utilisation de l’intuition dans la sélection des couleurs	–exemples d’œuvres abstraites qui montrent des combinaisons de couleurs différentes
	–choix des combinaisons de couleurs (se rapporte au dessin d’objets)	

La composition expressive

–composition, point central, premier plan, second plan, arrière-plan, état d’âme, style	–compositions avec des personnes et des intérieurs, basées sur des croquis d’intérieur et des dessins de personnes, avec de la détrempe en poudre ou liquide	–exemples tirés d’œuvres figuratives, en particulier d’œuvres présentant des intérieurs
		–exemples d’œuvres d’artistes comme Frederick Varley, Homer Watson, Lawren Harris, Greg Curnoe, Christiane Pflug
		–exemples d’illustrations architecturales
–composition, élaboration, style personnel, matériaux, qualités	–compositions basées sur des croquis agrandis réalisés avec un viseur et avec divers matériaux et techniques	–exemples d’œuvres d’artistes comme Jean-Paul Riopelle, Henri Masson, Monique Bégin, Jack Bush, Guido Molinari, le groupe des Sept et Greg Curnoe
–composition représentative, abstraite ou subjective		

Procédés d'impression – 8^e année (5 heures environ)

Les monotypes

<ul style="list-style-type: none">–ligne, valeur, inversion, texture–espace positif ou négatif, texture et valeur	<ul style="list-style-type: none">–habiletés à appliquer la pression et à soulever les épreuves–activités expérimentales avec de l'encre sur une plaque de plexiglass. L'élève place le papier sur le plexiglass et fait un dessin avec un stylo ou un crayon à mine. Il ou elle effectue plusieurs essais. L'élève peut aussi employer une technique d'impression par soustraction en étalant de l'encre sur la plaque de plexiglas; il ou elle en recouvre ou en enlève une partie et effectue son impression. Les élèves pourraient employer ce procédé pour faire un livre.	<ul style="list-style-type: none">–exemples de monotypes d'artistes comme Henri Matisse
--	--	---

Les estampes au pochoir

<ul style="list-style-type: none">–notions de forme, d'espace (positif et négatif), de motif–observation de motifs dans l'environnement	<ul style="list-style-type: none">–impression utilisant un motif objectif, impression de motifs répétés au moyen d'une technique employant les formes positives et négatives	<ul style="list-style-type: none">–art autochtone–courtepointes–arts populaires–motifs de papiers peints–les œuvres de M.C. Escher et de Burton Wasserman
--	--	---

Les blocs en relief (méthode par addition)

<ul style="list-style-type: none">–ligne : création de demi-tons et de la valeur avec des lignes–composition–variations et séries	<ul style="list-style-type: none">–ficelle collée sur du carton ou sur un bloc de bois–frottements et empreintes à l'encre (impression d'une série de quatre gravures au minimum) de sujets développés à partir de dessins d'élèves	<ul style="list-style-type: none">–exemples de gravures de grands maîtres comme Paul Gauguin, Käthe Kollwitz, Antonio Frasconi et Albrecht Dürer–visite d'un atelier de gravure ou d'une exposition de gravures
---	--	--

Sculpture et autres modes d'expressions à trois dimensions – 8^e année (10 heures environ)

Les formes

- | | | |
|--|---|--|
| -formes dans l'espace, mouvement, état d'âme | -croquis ou dégrossissage dans l'argile | -les œuvres d'artistes comme Katia Lemieux, Frances Loring et Ernst Balach |
|--|---|--|

La poterie

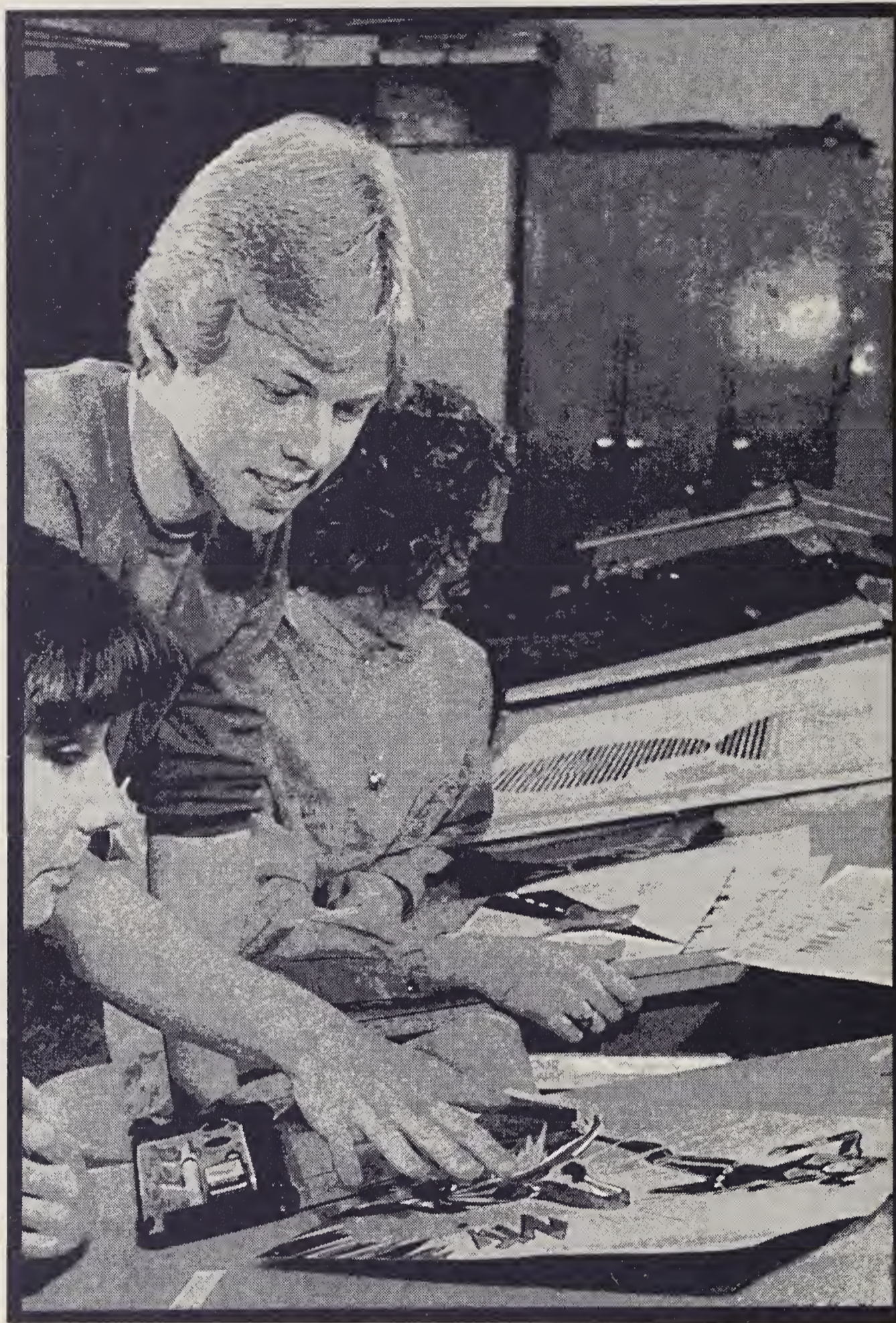
- | | | |
|---|--|--|
| -forme ou espace, plans, texture, motif, surfaces | -construction en galettes, en ronde-bosse ou en relief, sur le thème des formes architecturales, d'après des croquis d'extérieur et des dessins de recherche | -exemples d'œuvres de céramistes et de potiers, Guy Viau par exemple |
| -observation de tous les côtés | | -visite d'expositions ou d'ateliers |
| -composition | | -vases grecs |
| | | -vases et récipients orientaux |
| | | -métiers d'art et arts populaires |

La sculpture en papier ou en carton

- | | |
|--|--|
| -formes dans l'espace, changements de relations obtenus en faisant tourner les objets, effets de lumière sur les plans | -construction en ronde-bosse |
| | -construction expérimentale, utilisée pour le dessin |

Travaux à réaliser chez soi

- | | | |
|--|--|--|
| -possibilités offertes par les matériaux et les objets de récupération | -sculpture en ronde-bosse | -exemples d'œuvres d'artistes comme Auguste Rodin, Jocelyne Allouchérie, Claes Oldenburg, Alexander Calder, Pablo Picasso, Michael Hayden, Annemarie Schmid-Esler, Joyce Wieland et Gerald Gladstone |
| -l'humour dans l'art | -assemblage, structure stable ou mobile avec des objets de récupération réalisés d'après un thème, par exemple, le passé, le présent ou l'avenir | -mâts totémiques |
| -composition, unité | | -arts populaires |
| | | -art inuit |



Les élèves peuvent entreprendre un projet se rapportant à un autre domaine comme les sciences sociales, la famille, les langues, les sciences, l'éducation physique, le théâtre ou la musique.

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Graphisme de communication – 8 ^e année (5 heures environ)		
Le lettrage		
–qualités de composition comme les contrastes, la simplicité, l'unité, la dominance, la variété, le rythme et le mouvement	–variations avec un alphabet en grille ou conçu par l'élève	–mêmes sujets que pour la 7 ^e année, en insistant davantage sur les variations
Le carton à dessin		
–nom, puis logo personnel ou logo de l'école		
Les symboles et les logos		
	–recherche et croquis de dix logos et symboles publics ou commerciaux	–exemples de logos, de symboles d'emballages, de décorations de vitrines, de conception de pochettes de disque
	–production d'un symbole ou d'un logo en papier découpé	
	–conception d'un logo ou d'un symbole personnel ou pour l'école (pour illustrer un carton à dessin)	
Unité de publicité		
Cette activité pourrait être entreprise en conjonction avec les cours de sciences sociales ou de langue. En groupes, les élèves imaginent et décrivent un produit, conçoivent un emballage et en font la publicité. (Le produit pourrait être quelque chose de complètement nouveau ou peut-être choisi à partir d'un produit connu, d'un disque ou d'un jouet)		
Problèmes pratiques		
Voir le travail en atelier de 7 ^e année		
Travail de groupe		
Les élèves pourraient entreprendre un projet se rapportant à un autre domaine comme les sciences sociales, la famille, les langues, les sciences, l'éducation physique, le théâtre ou la musique. Ils pourraient réaliser une peinture murale, un livre, une bannière ou un décor de théâtre.		

**Exemple de programme –
Travail en atelier**

Premier trimestre

- lettrage
- carton à dessin
- sculpture expérimentale en papier ou en carton
- dessin d'une construction vue sous différents angles
- dessin basé sur un croquis d'extérieur; du centre-ville si possible ou d'un lieu qui présente des points d'intérêt divers, en insistant sur les formes et les détails architecturaux
- poterie : construction en galettes, en relief ou en ronde-bosse, en se basant sur des plans ou des idées concrétisés au moyen de croquis
- dessins d'objets, avec des études d'intérieur et d'extérieur
- essais avec de la peinture en poudre, techniques courantes, révision
- compositions expérimentales utilisant des formes et des motifs tirés de dessins d'objets et avec des combinaisons de couleurs diverses, comme les couleurs analogues, monochromes, complémentaires
- estampes au pochoir : forme ou motif objectifs utilisés de différentes façons
- motifs réguliers et irréguliers (retouches de motifs), épreuves d'unités
- présentation du projet à réaliser chez soi

Deuxième trimestre

- unité de publicité : relever des logos et des symboles, reconnaître des logos et des symboles, concevoir un logo ou un symbole personnel (pour illustrer son carton à dessin)
- travail de groupe : entrepris par de petits groupes d'élèves en même temps qu'un travail pour un cours de langue ou de sciences sociales
- vérification par l'enseignant ou l'enseignante de tous les projets à réaliser chez soi
- présentation de projets de publicité
- dessin : perspective à un point et croquis d'intérieur
- dessin : forme humaine, geste, contour, esquisse, groupe de personnes
- achèvement et présentation des projets à réaliser chez soi
- composition avec de la peinture, en poudre ou liquide, basée sur des personnes ou des intérieurs

Troisième trimestre

- participation des élèves à un projet de groupe se rapportant à une autre discipline ou à un projet scolaire; les élèves font des dessins de recherche, planifient, choisissent les matériaux, et commencent le projet
- dessin : autoportraits à l'aide d'un miroir, contour des mains, des pieds
- formes humaines, geste, séquence d'actions
- diverses applications du dessin de la forme humaine : dessin animé, dessin humoristique ou caricature, distorsions
- procédés d'impression : initiation aux monotypes à l'encre
- procédés d'impression par addition, avec une ficelle; production d'une série de quatre épreuves
- présentation expérimentale d'épreuves
- dessin : de l'extérieur, avec un viseur (plusieurs compositions)
- composition : sélection et agrandissement d'une composition, exécutée avec plusieurs matériaux et techniques, en portant une attention particulière aux qualités de surface



L'exécution comporte des exercices permettant à l'élève d'acquérir des connaissances pratiques : savoir se servir d'instruments et de matériaux divers, maîtriser l'aspect technique de modes variés d'expression.

**Cours généraux de
niveau fondamental
(10^e à 12^e année)**

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
------------	--------------------	-------------------

Dessin –10^e année (10 heures)

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">–l'art en tant que mode de perception des formes; étude des éléments formels et des principes de composition et du langage des lignes | <ul style="list-style-type: none">–effets variés de différents types de lignes, épaisses, fines; irrégulières, régulières, discontinues, continues–emploi de plusieurs lignes, longueur de la ligne, ligne décrivant le rythme, la ligne en tant que direction, ligne délimitant la surface (contour), décrivant le mouvement (geste), l'espace (perspective à un point), la forme (géométrique, libre, organique), ligne décorative–matériaux : crayon à mine, encre et pinceau ou plume, craie de cire, crayon feutre–sujet : au choix, mais pourrait se rapporter à l'histoire de l'art | <ul style="list-style-type: none">–arts autochtones : côte du Nord-Ouest, Afrique occidentale, Pacifique Sud, l'art des Maoris (tissus, sculptures, totems et masques)–peintures chinoises sur rouleau, bandes dessinées–peintures rupestres (Lascaux et Altamira)–l'art de l'affiche dans le cirque–artistes importants, par exemple, Antonio Canaletto, Andrew Wyeth, Albert Franck, William Kurelek) |
|---|---|---|

Dessin –11^e année (10 heures)

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">–l'art en tant que mode d'expression d'idées; étude des éléments formels et des principes de la composition et de l'emploi de la valeur pour créer l'illusion de dimensions | <ul style="list-style-type: none">–création de l'illusion de trois dimensions par la valeur, les effets de l'éclairage artificiel et naturel sur la forme tridimensionnelle et sa représentation, gradation de teintes, perspective à deux points–matériaux : fusain, crayon Conté, craie de cire, crayon à mine, lavis à l'encre, plume et encre–sujet : au choix, mais pourrait se rapporter à l'histoire de l'art | <ul style="list-style-type: none">–œuvres et artistes importants–l'art byzantin–l'art celtique–les enluminures–l'héraldique et les enseignes et symboles contemporains, par exemple, le symbole des Jeux olympiques–l'art de la Renaissance–l'affiche (graphisme de communication) |
|---|--|--|

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Dessin –12^e année (15 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –l'art dans la vie quotidienne –compréhension de l'application pratique des éléments formels et des principes de la composition –compréhension de la forme et de la surface 	<ul style="list-style-type: none"> –texture, visuelle et tactile –sensations tactiles, le rugueux, le lisse, le granuleux –texture et valeur –textures naturelles et synthétiques –textures régulières et irrégulières –matériaux : crayon à mine, encre et plume ou pinceau, craie de cire, crayon feutre –sujet : au choix, mais imaginé par l'élève 	<ul style="list-style-type: none"> –œuvres et artistes importants, par exemple, Georges Braque, Pablo Picasso, Henry Moore, M.C. Escher –bandes dessinées et dessins de science fiction –le logo
Peinture –10^e année (10 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –l'art en tant que mode de perception des formes –éléments formels et principes de la composition; étude du langage des couleurs 	<ul style="list-style-type: none"> –effets variés des couleurs chaudes et froides –emploi de la couleur pour exprimer l'harmonie et le désaccord, pour décrire l'émotion et les états d'âme et pour exprimer une signification (symboles) –matériaux : détrempe, pastels à l'huile –sujet : au choix, mais pourrait se rapporter à l'histoire de l'art 	<ul style="list-style-type: none"> –l'art préhistorique (peintures rupestres) –peintures historiques et contemporaines des autochtones du Canada; œuvres de Norval Morrisseau, Benjamin Chee Chee –peinture chinoise
Peinture –11^e année (10 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –l'art en tant que mode d'expression d'idées –les éléments formels et les principes de la composition; étude du langage des couleurs et de la valeur 	<ul style="list-style-type: none"> –caractéristiques de la couleur : teinte, valeur et intensité –harmonie des couleurs : couleurs analogues, complémentaires, œuvres monochromes et polychromes –matériaux : détrempe, peinture acrylique –sujet : au choix, mais pourrait se rapporter à l'histoire de l'art 	<ul style="list-style-type: none"> –œuvres et artistes importants : peintures des vases grecs; mosaïques byzantines; enluminures médiévales; fresques de la Renaissance; œuvres de guerre d'artistes canadiens (Première et Seconde Guerres mondiales); graphisme de communication (publicité, mouvement pacifiste, graffiti); René Magritte, Fernand Léger, Salvador Dali, Man Ray, Victor Vasarely, Frank Stella, Guido Molinari

Peinture –12^e année (15 heures)

–l'art dans la vie quotidienne;
étude de l'application pratique des
éléments formels et des principes
de composition

–compréhension de la forme et de
la surface

–texture, visuelle et tactile
–obtention d'une surface en
employant diverses matières,
comme la gouache ou la
détrempe, l'aquarelle, la peinture
acrylique

–techniques variées, comme la
réserve, l'empâtement et le
mélange de matières

–sujet : au choix, mais imaginé
par l'élève

–le cubisme

–l'art abstrait

–l'art cinétique

–le paysage dans la peinture
canadienne, par exemple, les
œuvres de Ozias Leduc, Jacques
Barbeau, Henri Masson, Yvette
Boulanger, Suzanne Olivier et les
peintures de Lucius O'Brien,
Homer Watson, Emily Carr, Toni
Onley

–la peinture américaine : l'art
optique, l'art pop, Jackson
Pollock, Roy Lichtenstein, Andy
Warhol, Jasper Johns, Robert
Rauschenberg, Georgia O'Keefe

Procédés d'impression –10^e année (5 heures)

–l'art en tant que mode de
perception de la structure visuelle

–éléments formels et principes de
composition; étude de la ligne et
de la couleur

–différents types de lignes
descriptives et de couleurs (se
reporter à la description de la
matière du travail en atelier en
dessin et en peinture) en
employant divers matériaux et
techniques comme la détrempe,
l'encre à l'eau, l'impression par
frottement, l'impression avec une
ficelle, l'impression à la colle, les
monotypes, les estampes au
pochoir, l'impression avec de la
mousse de polystyrène, les eaux-
fortes sur plexiglass et sur acétate

–sujet : au choix, mais pourrait se
rapporter à l'histoire de l'art

–tissus d'Afrique occidentale,
motifs et batiks

–art inuit moderne : lithographies,
estampes au pochoir

–gravures aztèques et mayas dans
l'argile

–artistes inuit : Lucy, Kenojuak,
Iyola, Paunichea

Procédés d'impression –11^e année (10 heures)

–l'art en tant que mode
d'expression d'idées

–éléments formels et principes de
composition, de valeur, de couleur
et de dimensions

–dimensions et illusion de
dimensions par la couleur et la
valeur

–matériaux et techniques :
détrempe, encre à l'eau, plaques
de linoléum, eaux-fortes sur
acétate, estampes au pochoir,
collotypie

–sujet : au choix, mais pourrait se
rapporter à l'histoire de l'art

–estampes chinoises au pochoir

–graveurs anciens et
contemporains, comme Robert
Rauschenberg, Antonio Frasconi,
Claire Cloutier, Angèle Beaudry,
Louis Pierre Bougie, Saul Field,
Helen Lucas, Ernst Ludwig
Kirchner, Edvard Munch

–dessinateurs contemporains
d'affiches et de publicité, comme
Peter Max, Theo Dimson, Sylvia
L'Ecuyer-Lacroix, Jacques Léveillé

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Procédés d'impression –12^e année (15 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –l'art dans la vie quotidienne, étude de l'application pratique des éléments formels et des principes de composition –compréhension de la forme et de la surface 	<ul style="list-style-type: none"> –texture visuelle et tactile, surface, couleur, valeur, ligne, forme et profondeur –matériaux et techniques : encre d'imprimerie avec sérigraphie, plaques de bois ou de linoléum –sujet : au choix, mais imaginé par l'élève 	<ul style="list-style-type: none"> –graveurs contemporains et étude d'œuvres importantes tant internationales que locales; par exemple, œuvres de Henri de Toulouse-Lautrec, Georges Rouault, Honoré Daumier, Goetz, Andy Warhol, Peter Max, David Blackwood, Greg Curnoe, Pitseolak
Sculpture –10^e année (15 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –l'art en tant que mode de perception de la structure visuelle –éléments formels et principes de composition; étude de la ligne, de la couleur, de la forme et de l'espace 	<ul style="list-style-type: none"> –étude de la ligne en trois dimensions (sculpture linéaire) et de la couleur dans l'espace –techniques relatives à la structure constructive, comme les mobiles, les constructions géométriques, les sculptures en fil de fer, la sculpture en relief –matériaux : papier, carton, pailles, roseau, cure-dents, fil de fer –sujet : au choix, mais pourrait se rapporter à l'histoire de l'art 	<ul style="list-style-type: none"> –sculpture et totems autochtones de la côte du Nord-Ouest, d'Afrique occidentale, du Pacifique Sud –constructivisme, par exemple, œuvres de Alexander Calder, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Man Ray, Brigitte Radecky, Camille Claudel
Sculpture –11^e année (20 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –l'art en tant que mode d'expression d'idées –éléments formels et principes de composition : étude de la valeur et de la couleur liées à la forme 	<ul style="list-style-type: none"> –étude de l'expression en trois dimensions par les techniques de sculpture soustractives de creux et de reliefs –matériaux : argile, carton, bois, mousse de polystyrène, stéatite, plâtre, cuir, argile dure –sujet : au choix; mais pourrait se rapporter à l'histoire de l'art 	<ul style="list-style-type: none"> –sculptures en relief de l'art classique et leur relation avec les sculptures contemporaines –comparaison entre la sculpture de la Renaissance et la sculpture moderne



— étude de l'expression et des émotions
dans des surfaces et des formes à
trois dimensions par la sculpture
abstraite

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Sculpture –12^e année (15 heures)		
<p>–l'art dans la vie quotidienne; étude de l'application pratique des éléments formels et des principes de composition mettant en valeur la forme et la surface</p>	<p>–étude de l'expression et des émotions dans des surfaces et des formes à trois dimensions par la sculpture abstraite</p> <p>–techniques, comme le modelage, la construction et le moulage</p> <p>–matériaux : papier, plasticine, cire, argile, papier mâché, plâtre, sable, bois, objets de récupération</p> <p>–sujet : au choix, mais trouvé par l'élève</p>	<p>–exemples d'œuvres de grands maîtres, comme Auguste Rodin, Alfred Laliberté, Bourdelle, Maillol, Alberto Giacometti, Constantin Brancusi, Jean Arp, Claes Oldenburg, Henry Moore, Barbara Hepworth, Man Ray, Duane Hanson, George Segal, Louise Nevelson</p>
Métiers d'art –10^e année (25 heures)		
<p>–éléments et principes de composition; étude de la ligne, de la forme, de la couleur, de la texture, de l'équilibre, de l'unité et de la variété</p>	<p>–procédés divers dans le travail de la céramique, comme les carreaux et les poteries par pincement; des textiles, comme le tissage, le macramé, les bannières, les mosaïques, les masques; et de l'art des matériaux, comme les émaux sur cuivre, les bijoux, les marionnettes</p>	<p>–artisans contemporains et œuvres importantes tant nationales que locales</p> <p>–exemples d'art autochtone, arts décoratifs et masques</p>
Métiers d'art –11^e année (15 heures)		
<p>–éléments et principes de composition, la ligne, la forme, la couleur, la valeur, la texture, la variété, l'unité et l'équilibre</p>	<p>–procédés divers dans le travail de la céramique, comme les carreaux, les drapages, les poteries en galette ou au fil; des textiles, comme le tissage, la broderie, le batik, les bannières; et (ou) de l'art des matériaux, comme les émaux sur cuivre, les bijoux, le travail du cuir, la fabrication de poupées, les marionnettes</p>	<p>–artisans contemporains et œuvres importantes tant locales que nationales</p>
Métiers d'art –12^e année (10 heures)		
<p>–éléments et principes de composition, la ligne, la forme, la couleur, la texture, l'unité, la dominance, la variété, le rythme et l'équilibre</p>	<p>–procédés divers dans le travail de la céramique, comme les carreaux, les drapages, les poteries en galette, au tour, décorées; des textiles, comme le tissage, la broderie, le batik, les bannières et les sculptures molles; et (ou) de l'art des matériaux, comme les émaux, les bijoux, le travail des pierres précieuses</p>	<p>–artisans contemporains et œuvres importantes tant locales que nationales et internationales</p>

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Design appliqué – 10 ^e année (25 heures) 11 ^e année (25 heures) 12 ^e année (20 heures)		
–relations formelles et fonctionnelles –application pratique des éléments et des principes de composition –similitudes et différences liées aux éléments et aux principes de composition	–une ou deux unités pour chaque année de graphisme de communication, de design industriel, de design environnemental, de design d'intérieur, de mode et stylisme et de décoration de théâtre Graphisme de communication –publicité (journaux, revues, télévision), emballage et étalage, affiches, enseignes et symboles, logos, mise en page de livres, photographies, animation, graphisme par ordinateur Design industriel –dessin, maquettes, présentations et maquettes de vêtements, meubles, appareils ménagers, matériel audiovisuel, etc. Design environnemental –maquettes, dessin et exemples d'art public et d'architecture, de paysages nationaux et sociaux (urbains et ruraux) Design d'intérieur –dessin de base, dessin de perspective, modèle, dioramas d'intérieurs (lieux publics ou résidences) Mode et stylisme –conception de vêtements, fibres et tissus utilisés pour la conception de vêtements de travail, d'intérieur, de scène et de cérémonie Décoration de théâtre –aspects techniques du design scénique, des costumes et de l'éclairage, du point de vue théorique et pratique, et leur application à la préparation d'une pièce de théâtre à l'école, d'une production musicale, etc.	–étude comparative du domaine du design appliqué choisi, en particulier le contexte historique et la scène contemporaine; par exemple, l'école Bauhaus, de Stijl, William Morris, Frank Lloyd Wright, Adam Bulo, Le Corbusier, Phyllis Lambert
Travaux spéciaux –10 ^e à 12 ^e année (30 heures par an)		
–éléments et principes de composition	–applications pratiques de la composante de travail en atelier à l'école et (ou) à l'extérieur de l'école	–études thématiques liées à des projets choisis



– application pratique des
éléments et des principes de
composition

**Cours généraux de niveau général
(10^e à 12^e année)**

Conception	Travail en atelier	Histoire de l’art
Dessin –10^e année (20 heures)		
–compréhension de la ligne, de la forme et des proportions	–forme humaine, nature morte en tant que point central d’une œuvre, importance de la coordination de la main et de l’œil –geste, contour –emploi du crayon à mine, des craies, du papier, des crayons feutre	–étude de dessins importants, comme les dessins rupestres, les dessins de Pierre Bonnard, Honoré Daumier, Pablo Picasso, Rembrandt, David Milne, Tom Thompson –discussion des métiers et professions qui requièrent des aptitudes en dessin
Dessin –11^e année (10 heures)		
–forme, masse, lumière et ombre	–maîtrise de la forme humaine et du plan –importance de la coordination de la main et de l’œil et des aptitudes en dessin –emploi du crayon à mine, du crayon Conté, du fusain, de l’encre, des crayons feutre	–étude de dessins importants, comme les œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange, Goya, Albrecht Dürer, Paul Klee, Georges Rouault –discussion de métiers et professions liés à l’illustration et à la thérapie par les arts
Dessin –12^e année (10 heures)		
–qualités de texture et motifs –contraste des effets linéaires et modelés	–étude de la qualité illustrative du dessin et de la préparation de modèles de dessins industriels à présenter dans un carton à dessin –emploi du crayon, de l’affiche, de la peinture et de l’encre	–étude de dessins importants, comme les œuvres de Dominique Ingres, Edgar Degas, Ben Shahn –discussion de la façon dont le dessin est employé par les artistes et illustrateurs professionnels, les ergothérapeutes les enseignants, etc.
Peinture –10^e année (10 heures)		
–forme et propriétés fondamentales de la couleur	–études abstraites et objectives –maîtrise du pinceau, mélange des couleurs et théorie –emploi de la détrempe, des peintures, des pinceaux, du papier comme support	–artistes importants, comme Piet Mondrian, Joan Miró –discussion des métiers et professions liés à la peinture

Conception	Travail en atelier	Histoire de l’art
Peinture –11^e année (6 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –volume, poids, masse et forme créés par la manipulation des nuances claires et foncées –étude des variations tonales –teintes et nuances 	<ul style="list-style-type: none"> –peintures abstraites et tranchées –acquisition d’un style professionnel –utilisation de la peinture acrylique 	<ul style="list-style-type: none"> –artistes importants, comme Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Willem de Kooning, Rembrandt –personnes qui achètent des œuvres d’art, les commandent aux artistes et les exposent
Peinture –12^e année (6 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –principes de composition; importance de la qualité d’illustration –illusion de la représentation à deux et à trois dimensions 	<ul style="list-style-type: none"> –thèmes réalistes et surréalistes et importance des techniques et des qualités d’illustration et de représentation –emploi de la peinture à l’huile, à l’acrylique, de l’aquarelle; techniques du lavis et du glacis 	<ul style="list-style-type: none"> –artistes importants, comme Louis David, Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp, Salvador Dali –discussion et critique des qualités d’illustration et du professionnalisme
Procédés d’impression –10^e année (10 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –contrastes de lumière et d’ombre obtenus par les reliefs et les creux –application des principes de composition pour la planification d’impressions 	<ul style="list-style-type: none"> –impression en relief au moyen de la collotypie et d’autres types de blocs –les techniques d’impression en relief –expérimentation pour acquérir une bonne maîtrise du processus et assurer une impression de qualité –utilisation du carton, du gesso, du rouleau, de la presse et du papier 	<ul style="list-style-type: none"> –gravures en relief importantes –gravures sur bois japonaises –gravures inuit –gravures d’artistes occidentaux comme Edvard Munch et Albrecht Dürer –discussion de l’application de la gravure au design appliqué et aux arts populaires
Procédés d’impression –11^e année (6 heures)		
<ul style="list-style-type: none"> –relation entre les principes de composition et l’ensemble obtenu, du point de vue des reproductions planographiques 	<ul style="list-style-type: none"> –les procédés planographiques, comme les monotypes –techniques d’impression directe sur surfaces planes –utilisation d’encres à l’huile ou à l’eau avec pulvérisation d’eau –le processus d’expérimentation : travailler en faisant d’heureuses erreurs et en utilisant des effets contrôlés 	<ul style="list-style-type: none"> –artistes importantes qui ont utilisé les techniques d’estampe à épreuve unique –étude de gravures d’artistes accomplis

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Procédés d'impression – 12^e année (6 heures)		
–emploi des relations négatives et positives de la forme et de la fonction	–sérigraphie –estampe au pochoir et impression par réserve –expérimentation et emploi de l'application souple –emploi d'une pellicule, de liquide adhésif, de la soie, du papier, du tusché, de la colle, de craies, d'encres à l'eau et à l'huile	–impression commerciale, comme les affiches, les logos, les emblèmes, et la sérigraphie d'art –compréhension du travail exigé par la composition de gravures, de la forme et de la fonction des gravures
Sculpture – 10^e année (16 heures)		
–relation entre (a) les éléments et les principes de composition et (b) la construction à trois dimensions	–construction abstraite –compréhension et application des techniques structurales tridimensionnelles liées à l'assemblage et à la construction –emploi du bois, des métaux, du plastique, des morceaux de carton, de la colle et d'autres matériaux de fixation	–étude de l'œuvre de Annemarie Schmid-Esler, Barbara Hepworth, Isamu Noguchi, Alexander Calder, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Raoul Hausmann et Léopold Désy
Sculpture – 11^e année (8 heures)		
–création d'aspects positifs et négatifs et d'effets de lumière et d'ombre	–formes libres en plâtre –exploration et maîtrise des aptitudes requises en sculpture (méthode par soustraction)	–exemples de sculpteurs qui ont utilisé le bois ou le métal, par exemple, Louise Nevelson, Antoine Pevsner, Yves Trudeau, J. Gonzalez, Naum Gabo –discussion des métiers et professions liés à la sculpture
Sculpture – 12^e année (8 heures)		
–compréhension des relations entre le tout et la partie, les proportions justes, l'émotion ou la position représentée	–sculpture en haut-relief ou de forme libre d'après modèle, par exemple, un masque ou une étude sur le corps humain –manipulation et application du modelage –maîtrise des techniques pour parvenir à une ressemblance, démontrant une compréhension des proportions correctes et de l'anatomie –emploi de l'argile (cuite ou non) et des matériaux de finition comme la teinture ou la peinture	–examen d'exemples de sculptures en relief et (ou) de forme libre d'après modèle, par exemple, les sculptures romaines et égyptiennes, africaines, primitives, occidentales

Conception	Travail en atelier	Histoire de l'art
Métiers d'art (céramique) –10 ^e année (10 heures)		
–relation entre (a) la fonction et la forme et (b) l'esthétique	<p>–poterie façonnée à la main</p> <p>–utilisation de croquis d'idéation et de modèles réduits en plasticine lors de la planification</p> <p>–production d'un récipient ou d'un ustensile</p> <p>–expérimentation des méthodes de façonnage à la main, par pincement, en galette, au colombinage, et acquisition d'une bonne maîtrise</p>	<p>–poterie de différentes cultures : aztèque, inca, grecque, romaine, égyptienne</p> <p>–appréciation des potiers canadiens et des artisans locaux</p>
Métiers d'art (céramique) –11 ^e année (6 heures)		
–relation entre (a) la forme et la fonction et (b) l'esthétique	<p>–poteries et céramiques décoratives façonnées à la main</p> <p>–combinaison des méthodes de façonnage à la main, par pincement, en galette, au colombinage</p> <p>–techniques de décoration, de cuisson, de mélange de glaçure</p>	<p>–poteries de différentes cultures : les poteries chinoises et japonaises, par exemple</p> <p>–discussion de la vente d'objets d'art dans les magasins de détail locaux, vente en consignment, par exemple, poteries de La Ronde à Timmins.</p>
Métiers d'art (céramique) –12 ^e année (6 heures)		
–relation entre (a) la forme et la fonction et (b) l'esthétique	<p>–poterie façonnée à la main et introduction à la poterie au tour</p>	<p>–exemples de céramiques décoratives et fonctionnelles</p> <p>–potiers locaux et maîtres potiers de différents pays</p>

Design appliqué – 10^e année (30 heures)

Design environnemental

–relation entre (a) les éléments et principes de l'urbanisme et (b) l'environnement urbain, par exemple, la simplification, la juxtaposition, l'élaboration, le point de vue	–dessins et maquettes d'édifices locaux à l'architecture remarquable –essais photographiques d'images anciennes et nouvelles –études du milieu local, urbain ou rural	–structures architecturales et autres images urbaines, anciennes et présentes –recherche de caractéristiques architecturales et environnementales communes à différentes époques, comme les fenêtres, les tours, les places, les cours, les jardins
--	---	--

Design appliqué – 11^e année (30 heures)

Design d'intérieur (introduction)

–éléments et principes de composition et leur application au design d'intérieur, par exemple, les éléments fondamentaux de l'organisation de l'espace	–dessin du plan d'une pièce pour en faire un atelier ou un studio fonctionnel, sûr et attrayant, et construction d'une maquette. Ce travail peut être effectué en groupe, les tâches étant réparties entre les membres du groupe, à savoir : l'idéation, l'élaboration, la création de plans pour la pièce, la construction de meubles à l'échelle et la redistribution ultérieure de la pièce pour en augmenter le caractère fonctionnel.	–évolution des espaces d'habitation, en relation avec l'organisation de l'espace, le dessin des meubles et d'autres accessoires d'ameublement, la structure architecturale –examen d'un espace d'habitation spécifique, par exemple, les insuffisances des lieux de travail au XIX ^e siècle
---	--	---

Design appliqué – 11^e année (30 heures)

Design d'intérieur (avancé)

–sources d'inspiration des décorateurs d'intérieur –principaux attributs, sens créateur, connaissance des matériaux que doivent posséder les décorateurs de résidences ou de lieux commerciaux	–élaboration d'un espace d'habitation dans un édifice domiciliaire et commercial –construction de maquettes de pièces et de meubles –représentation à deux et à trois dimensions –simulation d'un projet de décoration intérieure	–présentation du vaste domaine lié à la décoration intérieure –recherche de l'évolution historique des différents types de meubles, d'accessoires et de structures architecturales passés et présents –discussion sur les métiers et professions liés au domaine de la décoration intérieure
---	--	--

Design appliqué –12^e année (30 heures)

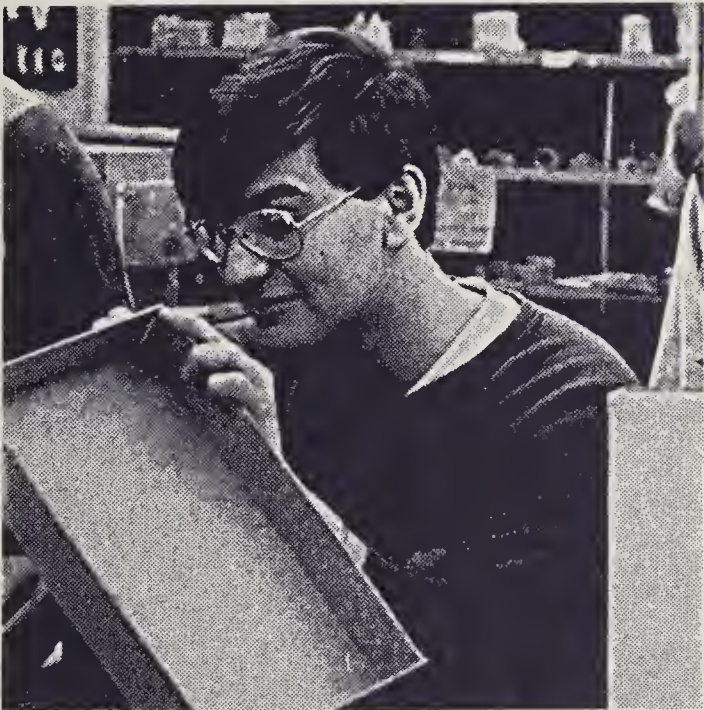
Graphisme de communication

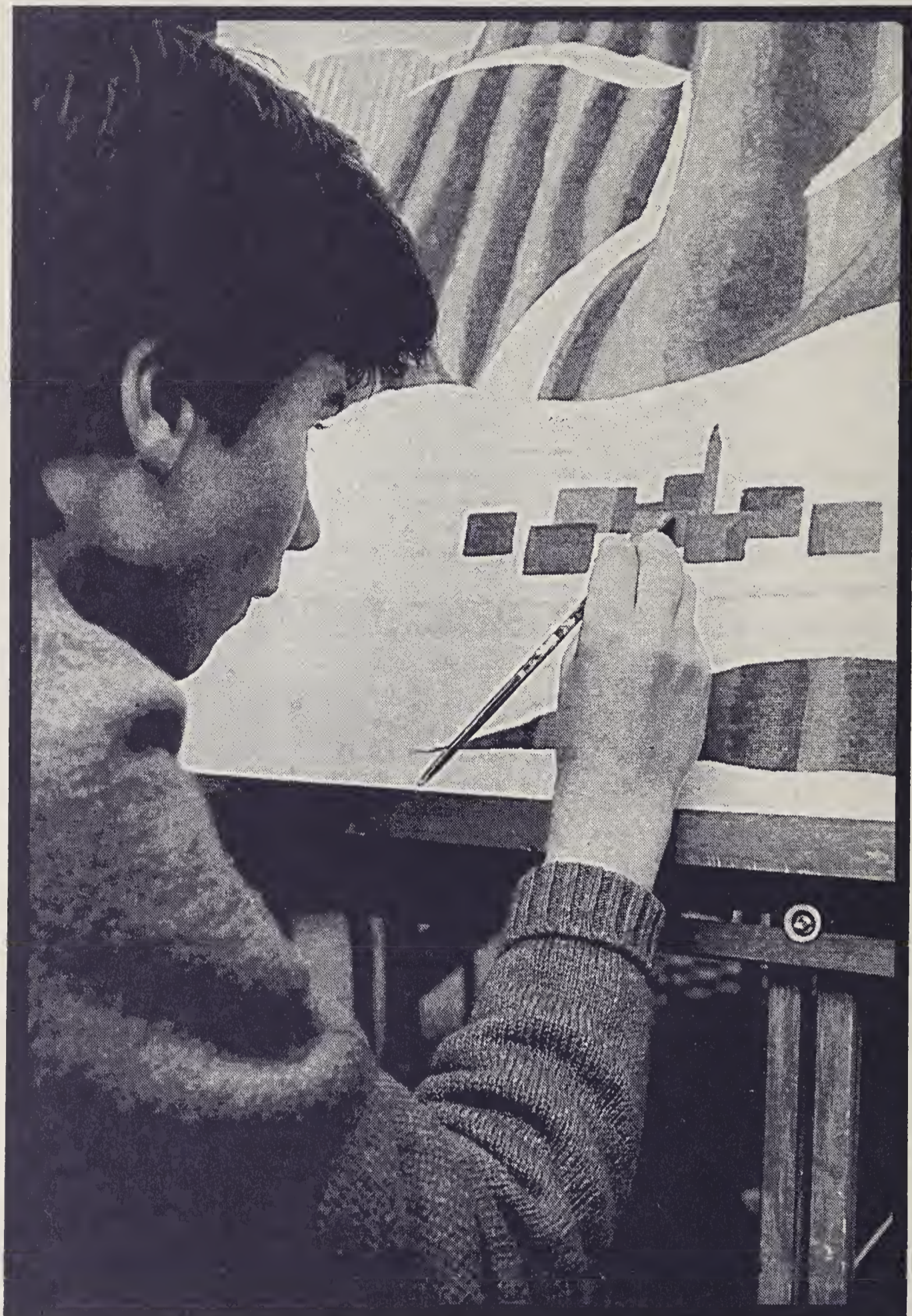
- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">–compréhension et application des principes de composition à deux dimensions–utilisation attrayante et expressive du noir, du blanc et des couleurs | <ul style="list-style-type: none">–création d'une image d'entreprise, par exemple, logos, cartes d'affaires, papier à lettre à en-tête, enveloppes–application et portée du graphisme et ses relations avec le design industriel | <ul style="list-style-type: none">–étude des logos, des marques de commerce, des enseignes et des symboles du point de vue de la création d'une image d'entreprise–discussion sur les studios de design locaux; qui emploie des graphistes? |
|--|---|--|

Design appliqué –12^e année (30 heures)

Design industriel

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">–compréhension et application des caractéristiques de certaines illustrations du point de vue des éléments et des principes de composition–compatibilité de la forme et de la fonction | <ul style="list-style-type: none">–conception de produits, comme des jouets, des horloges, des radios, des téléphones, des radios portatives–dessins de maquette, prototypes et illustrations isométriques ou en perspective à deux points–conception d'un emballage attrayant pour un article donné, un jouet, par exemple, qui exige des travaux de recherche, d'idéation, et de mise au point, des maquettes et des graphismes | <ul style="list-style-type: none">–évolution du design industriel–discussion sur le métier de designer industriel (Pour obtenir de plus amples renseignements et des brochures, on peut communiquer avec l'Association ontarienne des designers industriels du Canada, la Graphic Designers Association ou la Package Designers' Association.) |
|---|---|---|





La perception, partie intégrante du processus de l'expression artistique, implique la découverte de l'environnement par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher ainsi que l'organisation et l'interprétation de ces sensations.

Remerciements

Équipe chargée du document

Version française

Anne Audet-Siewert
Conseillère pédagogique en arts
visuels
Conseil de l'éducation de Niagara-Sud
Directrice du projet (1982-1985)

Robert Millette
Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation
Directeur du projet (1985-1986)

Version anglaise

Ray Blackwell
Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation
Directeur du projet (1982-1983)

Anne Audet-Siewert
Conseillère pédagogique en arts
visuels
Conseil de l'éducation de Niagara-Sud
Animatrice et directrice
du projet (1984-1985)

John Samuel
Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation
Animateur et directeur
du projet (1985)

Sylvain Allaire
Spécialiste de l'histoire de l'art

John Botterell
Coordonnateur de la section
des arts visuels
*Conseil de l'éducation
de Toronto*

Matina Chrones
Chef de la section des
arts visuels
Conseil de l'éducation d'Etobicoke

Lise Goulet
Professeure d'arts visuels
Conseil de l'éducation de Carleton

Clive Hodder
Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation

Marguerite Larmand-Pirosko
Artiste et professeure
d'arts visuels
Conseil de l'éducation de Hamilton

Gordon Macfarlane
Coordonnateur des arts visuels
Conseil de l'éducation de Peel

John Martin
Professeur
Université de Western Ontario
Faculté d'éducation, Collège Althouse

Eva Newbigging
Consultante en arts visuels
Conseil de l'éducation de Peel

Lenore Pearce
Coordonnatrice des arts visuels
*Conseil de l'éducation du comté de
Waterloo (inactive à partir de janvier
1983 et décédée en août 1983)*

Claire Rodrigue
Chef de la section des arts visuels
Conseil de l'éducation de Carleton

Ladd Skube
Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation

Annie Smith
Coordonnatrice des arts et de
l'histoire de l'art et professeure
agrégée
Université de Toronto
Collèges Sheridan et Erindale

**Comité
consultatif**

Jean-Claude Bergeron

Coordonnateur de la
concentration Arts
École secondaire De La Salle
Conseil scolaire d'Ottawa

Marie-Jeanne Desbois

Consultante en arts visuels
Conseil des écoles séparées
catholiques de Sudbury

Joseph Hubbard

Artiste/enseignant
Conseil de l'éducation
de London

Patrick Keyes

Enseignant
Conseil des écoles séparées
catholiques des
comtés de Lennox et Addington

Julie Madill

Enseignante
Conseil de l'éducation
de Scarborough

John Samuel

Coordonnateur adjoint de la
section des arts
Conseil de l'éducation de Windsor

Joan Wilson

Chef de la section des arts visuels
Conseil de l'éducation du comté
de Lambton

Contribution

*Les personnes suivantes ont apporté
une contribution précieuse à l'élabora-
tion et à l'examen critique de ce
programme-cadre :*

Duncan de Kergommeaux

Professeur et chef du département
des beaux-arts
Université de Western Ontario

Mary Donohue

Professeure d'arts visuels
Conseil de l'éducation du comté
d'Oxford

Carol Jacobie

Étudiante (1982-1983)
Faculté d'éducation
Collège Althouse
Université de Western Ontario

Janet Jones

Professeure associée
Département des arts visuels
Faculté d'éducation
Université York

Margaret Jones

Agente d'éducation
Ministère de l'Éducation

Hayden Maginnis

Chef du département des arts et
de l'histoire de l'art
Université McMaster

George McGowan

Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation

Fred Sneath

Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation

Ed Tate

Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation

André Vachon

Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation

Eric Wiley

Agent d'éducation
Ministère de l'Éducation

Personnes-ressources

Le ministère de l'Éducation tient à remercier les personnes suivantes qui ont également participé à l'élaboration et à l'analyse critique du programme-cadre d'arts visuels :

Marika Allen
Professeure d'arts visuels
Conseil de l'éducation de Toronto

Jim Bakes
Professeur d'arts visuels
Conseil de l'éducation de Scarborough

Shirley Bradbury
Professeure d'arts visuels
Conseil de l'éducation de York

Janet Burgess
Professeure d'art
Conseil de l'éducation de Scarborough

Carolyn Crosby
Chef de la section des arts visuels
Conseil de l'éducation de Peel

Alfred Dancyger
Professeur d'arts visuels
Conseil de l'éducation de North York

John Dixon
Professeur d'arts visuels
Conseil de l'éducation d'Etobicoke

Jacqueline Dorland
Professeure d'arts visuels
Conseil de l'éducation de North York

Margaret A. Fecteau
Enseignante
Conseil des écoles séparées catholiques du Grand Toronto

Gail Fularski
Professeure d'arts visuels
Conseil de l'éducation d'East York

Loreen Greer
Professeure d'arts visuels
Conseil de l'éducation de Durham

Diedra Lussow
Professeure de design
Conseil de l'éducation de York

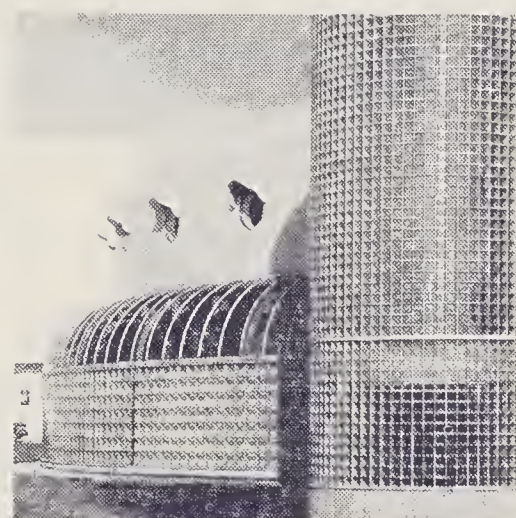
Claude Richardson
Chef de la section des arts visuels
Conseil de l'éducation d'Etobicoke

Thelma Tipping
Chef de la section des arts visuels
Conseil de l'éducation de Peel

Michael Ugarenko
Chef adjoint de la section des arts visuels
Conseil de l'éducation de Toronto

Peter Walther
Chef de la section des arts visuels et des arts du spectacle
Conseil des écoles séparées catholiques du Grand Toronto

Le ministère désire également exprimer sa gratitude à tous les conseils, écoles et éducateurs qui ont apporté leur concours à la préparation de ce programme-cadre.



En fait, il est impossible de rassembler sous une seule définition tout ce que la notion d'art recouvre.



Min Gu Ontario. Ministère de
707. l'éducation.

0713 Arts visuels : programme-
059vi cadre, cycles

J&S intermédiaire et

French (.)

ISBN 0-7729-1643-8



86-008